

Формирование музыкальной культуры у учащихся ДМШ и ДШИ: теоретический и практический аспекты

(текст доклада Ширшиковой И.В. в рамках школьной информационно-практической конференции «Музыкальная культура как основа духовного становления личности ребенка: теория, опыт, практика»; 26.02.2014 г.)

1. Организационный момент

Информационно-практическая конференция «Музыкальная культура как основа духовного становления личности ребенка» - наше первое мероприятие, посвященное Году культуры. Правомерность выбора названия конференции, думаю, ни у кого не вызывает сомнений, так как музыка, аккумулируя в себе эмоции, чувства, идеалы, имеет свойства воздействовать на слушателя, заставляет сопереживать и тем самым духовно расти.

Стоит отметить, что духовное становление личности не ограничивается лишь детским и юношеским возрастом. Это подвижный сложный духовный процесс на протяжении всей сознательной жизни человека, качественный уровень которого, в целом, определяется отношением человека к другому человеку, природе и к самому себе.

В любом случае духовная культура личности – это показатель человечности в человеке. Образно и емко о духовной культуре еще высказались древние греки: *духовная культура – это истина, добро и красота*. И наша задача – воспитать у детей потребность в этих трех составляющих.

Если говорить о роли музыкальной культуры в духовном становлении личности ребенка, то прежде всего возникают вопросы формирования самой музыкальной культуры.

Вроде бы ответ очевиден, так как мы все причастны к музыкально-эстетическому воспитанию ребенка и имеем достаточное представление, как это делать. Если кратко – это формирование интереса и потребностей, расширение кругозора, обучение игре на инструменте и пению, вовлечение в различные виды творческой деятельности и т.д.

Но что необходимо знать и учитывать, чтобы процесс формирования музыкальной культуры протекал более успешно?

На эти вопросы я постараюсь ответить в своем докладе, который так и обозначен: «Формирование музыкальной культуры у учащихся ДМШ и ДШИ: теоретический и практический аспекты».

2. Музыкальная культура личности

Понятие «музыкальная культура» входит в русло более общих понятий: «культура» и «художественная культура», которые имеют разные толкования и которые применимы к самому термину «музыкальная культура».

С одной стороны, музыкальная культура понимается как совокупность художественно-эстетических ценностей в области музыки, как все музыкально-художественное наследие. И в этом плане понятие «музыкальная культура» смыкается с понятием «Музыкальное искусство», ознакомление с которым во всем его многообразии (стили, жанры, выразительные средства, персоналии) происходит в рамках учебных предметов.

С другой стороны, термин «культура» используется для обозначения общего процесса интеллектуального, духовного, эстетического развития человека и общества. В этом аспекте акцент делается на процессах создания, восприятия и усвоения художественных ценностей, в нашем случае – музыкальных.

Процессы восприятия и усвоения материала – личностные характеристики, поэтому в контексте такого понимания культуры более правомерно говорить о культуре личности. И в этом плане музыкальная культура – это способность личности «понимать искусство и наслаждаться им».

Процессы понимания и наслаждения - область музыкальной психологии и музыкальной эстетики, оперирующих такими понятиями, как музыкально-эстетическое сознание, музыкальное мышление и музыкальное восприятие. Именно формируя последние, мы создаем фундамент для формирования музыкальной культуры ребенка.

В целом, под музыкальной культурой личности понимается более сложное интегративное образование, включающее в себя умение ориентироваться в различных музыкальных жанрах и стилях, знания музыкально-теоретического и исторического характера, высокий музыкальный вкус, способность эмоционально откликаться на содержание музыкальных произведений, а также творчески-исполнительские навыки — пения, игры на музыкальных инструментах. Но здесь главным является воздействие нравственно-эстетического содержания музыки на ребенка, в результате которого формируется его духовный мир.

Чтобы акт общения ребенка с музыкальным произведением был полноценным, необходимо активизировать такие психические процессы, как восприятие, мышление и сознание.

3. Музыкальное восприятие, музыкальное мышление, музыкальное сознание

Эти процессы неразрывно связаны, так как все три направлены на осмысление содержания музыкального произведения (*2 слайд*). В то же время каждый имеет свои отличительные особенности.

Музыкальное восприятие отвечает за первое впечатление от музыки, и здесь на первом месте находится эмоциональная реакция человека в форме переживания (*3 слайд*).

Существуют разные уровни слушательского переживания:

- состояние как простейшая форма переживания;
- настроение как первая форма осознанного переживания;
- эмоция – осознанное переживание как эстетическая оценка ситуации;
- чувство как самая сложная форма переживания.

Слушательское переживание - первый шаг в постижении музыкального содержания. Следующий шаг – возникновение у слушателя комплекса представлений (*4 слайд*). Представления – исходный пункт осмысленного восприятия. На этом уровне взаимодействуют интеллект, эмоциональность и ассоциативность.

Конечный этап восприятия – это попытка слушательской интерпретации музыкального произведения (*слайд 5*). Чтобы интерпретация состоялась и чтобы она хотя бы отчасти соответствовала музыкальному содержанию, на помощь приходит музыкальное мышление. Музыкальное мышление делает восприятие интеллектуальным.

Музыкальное восприятие и музыкальное мышление настолько взаимодействуют, что в музыкальной психологии встречается общий термин через дефис «восприятие - мышление».

В формировании музыкального мышления также можно выделить несколько уровней (*слайд 6*). Первый, начальный уровень – уровень интонационного мышления, т.е. постижение музыкального содержания через интонацию как первичного носителя смысла.

Интонационное мышление начинается с формирования интонационного слуха, когда ребенок слышит не просто элементы музыкального языка (отдельные интервалы, аккорды, ритмические фигуры), а осознает их эмоциональный и смысловой подтекст.

Сразу оговорюсь, что здесь не имеется в виду лишь мелодическая интонация: в создании музыкального смысла участвует весь комплекс выразительных средств.

Чтобы систематизировать работу мышления в этой области, можно использовать классификацию интонаций, предложенную в методическом пособии «Музыкальное содержание». Классификация интонаций принадлежит профессору Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, доктору искусствоведения В.Н. Холоповой. Она выделяет 5 типов интонаций:

- эмоциональные интонации;
- изобразительные;
- жанровые;
- стилевые;
- композиционные.

В любом музыкальном произведении можно встретить все 5 видов, и каждый из них несет в себе определенную смысловую нагрузку.

Второй уровень музыкального мышления – рационально-логический. Рационально-логическое мышление направлено на осознание музыкальной логики произведения на уровне синтаксиса, музыкальной формы, драматургии, на уровне нахождения сходства и различий, на уровне понимания логических закономерностей музыкального языка. Например, к логическим закономерностям можно отнести и музыкальные каденции, и логику мелодического и тонально-гармонического развития.

Третий уровень – это мышление музыкальными образами. Именно образное мышление представляет собой органичное единство эмоционального и интеллектуального начал в мышлении человека.

По сути с умения оперировать музыкальными образами и начинается музыкальное мышление. В роли музыкального образа могут выступать переживание, эмоция, понятия, идеи, идеал, предметы, явления природы и др. По словам Альфреда Шнитке, музыкальный образ в основном концентрирует в себе «чувство-мысль».

Конечно, чем богаче воображение, ассоциативность, фантазия мышления ребенка (все эти качества можно обозначить словом «творчество» или «креативность»), тем более интересным будет интерпретация музыкального образа.

Музыкальное сознание также обнаруживает себя в способности человека воспринимать музыку, эмоционально реагировать на нее, вникать в ее особое

содержание, понимать язык музыки. В то же время музыкальное сознание отвечает за те свойства музыкальной культуры личности, которые делают ее по-настоящему музыкальной, - это оценочное отношение к музыке и музыкальные предпочтения (слайд 7).

Умение оценить музыкальное произведение с точки зрения его художественной ценности, самобытности формируют эстетическое отношение личности к музыке, эстетические эмоции, т.е. способность испытывать от музыки наслаждение, что в конечном итоге приводит к формированию музыкального вкуса.

Таким образом, музыкальное сознание представляет собой органичный сплав «чувствую-переживаю»; «знаю-понимаю»; «оцениваю – отдаю предпочтение».

4. Структура и критерии музыкальной культуры личности (слайд 8)

Музыкальные восприятие, мышление и сознание являются узловыми компонентами музыкальной культуры, отвечающими за эмоциональность и адекватность восприятия, музыкальную грамотность, вкус и эстетические эмоции.

Еще одним важным компонентом музыкальной культуры является музыкальный опыт ребенка (слуховой, исполнительский, творческий).

На уровне исполнительства музыкальная культура прежде всего проявляет себя в осознанной передаче музыкального содержания средствами исполнительства. И чем выше культура музыкального восприятия и музыкального мышления, чем более развито музыкальное сознание, тем более глубокой и интересной, более самостоятельной и осознанной будет исполнительская интерпретация произведения.

Целенаправленно работая в каждом направлении, мы последовательно формируем музыкальную культуру нашего учащегося. Промежуточными показателями результативности нашего труда являются:

- уровень развития у ребенка музыкальных предпочтений;
- уровень общей осведомленности о музыке;
- музыкальная грамотность;
- общий уровень музыкально-творческого развития (сюда входят способность воспринимать музыку как живое, образное искусство; умение на слух определить характер музыки; ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером её исполнения).

5. Приемы и средства

В заключении я хочу остановиться на основных правилах, которым должен следовать преподаватель.

1. Музыкальная культура формируется лишь в творческой деятельности – от импровизации до сочинения. Именно в творчестве формируется умение делать сознательный отбор выразительных средств согласно своему замыслу, интерпретировать и воспроизводить.

В младших классах более актуальной является импровизация: речевая, ритмическая, мелодическая, инструментальная, пластическая, изобразительная. Занятия импровизацией на уроках, с одной стороны, развивают интонационный слух, с другой – творческую фантазию ребенка.

В средних и старших классах лучше практиковать творческие задания в виде сочинения музыки. Подобные задания не должны носить характер императива - необходимо формировать потребность в творчестве. Сочинению как таковому могут предшествовать задания на модификацию знакомого музыкального материала.

2. Обязательно апеллировать к жизненно-эмоциональному опыту ребенка, что активизирует его эмоциональную память, обостряет эмоциональное восприятие музыки.

3. Обязательно развивать интонационное мышление обучающегося путем выявления эмоционально-смысловой нагрузки комплекса выразительных средств.

4. На уроках комбинировать разные методы обучения: наглядно – слуховой (привлечение иллюстраций, ритмопластика, показ преподавателя), методы игровых и проблемно-поисковых ситуаций, метод сравнений и ассоциаций.

Игровые ситуации активизируют эмоциональную деятельность детей, проблемно-поисковые ситуации, ассоциативный метод развивают логическое и образное мышление.

5. В процессе прослушивания уделять внимание приему дифференцированного слышания музыкальной ткани, что естественно развивает музыкальный слух, умение слышать пространственно, а также аналитическое мышление.

6. Педагогика искусства

Необходимое условие формирования музыкальной культуры обучающегося – творческая личность самого преподавателя. Особенно хочется отметить два таких качества личности преподавателя, как креативность мышления и музыкальность.

Креативность – это умение продуцировать идеи, создавать творческие и проблемные ситуации, умение проводить образные параллели в рамках литературно-художественного контекста, умение строить урок как произведение искусства. На мой взгляд, здесь лучше подходит понятие «авторское мышление».

Под музыкальностью здесь понимается умение преподавателя заражать ребенка своим отношением к музыке, способность помочь ребенку почувствовать себя музыкантом.

Конечно, музыкальная культура – это сложный процесс приобщения ребенка к миру музыкального искусства – от развития эмоциональной и интеллектуальной сфер личности ребенка, ценностного ориентирования в искусстве до исполнительского творчества.