Выступление на городской открытой конференции

«ДШИ в XXI веке»

Влияние музыкального искусства

на формирование личности ребёнка

Составитель:

Преподаватель музыкально-теоретических

дисциплин Детской Школы Искусств

Мартемьянова Ольга Николаевна

г. Нарьян - Мар

20 февраля 2013 г.

Стихия музыки – могучая стихия,

Она чем непонятней, тем сильней.

Глаза мои, бездонные, сухие,

Слезами наполняются при ней.

Она и не видна, и невесома,

И мы её в крови своей несём.

Мелодии всемирная истома,

Как соль в воде, растворена во всём….;

Есть в музыке бездумное начало,

Призыв к свободе ото всех оков.

Она не зря лукаво обольщала

Людей на протяжении веков….

Но и сейчас, когда оркестр играет

Свою неимоверную игру,

Как нож с берёзы, он с людей сдирает

Рассудочности толстую кору.

Е. Винокуров

Музыка – это один из видов искусств, который предоставляет огромные возможности для развития творчества человека, формирования его мировоззрения, личности, нравственных сторон. Она оказывает прямое и сильное эмоциональное воздействие, особенно в дошкольном возрасте. Могучую силу многообразного воздействия музыки на людей заметили и медики древности. «Музыкотерапия», к которой сейчас нередко прибегают врачи, описана ещё Гиппократом, её силу использовали средневековые целители. Уже мыслители древности писали об особой способности музыки передавать различные душевные состояния человека. Не случайно многие авторы в своих трудах дают развёрнутые характеристики выразительности напевов.

В последние годы во всём мире значительно увеличилось количество дошкольных детских учреждений. Вследствие этого воспитательная работа нередко выполняется людьми, не получившими соответствующего специального образования. В данной ситуации особое внимание необходимо уделять вопросам целенаправленного воспитания, позволяющего достичь желаемых результатов в физическом, умственном, эмоциональном развитии ребёнка, т.е. обеспечить формирование полноценной личности.

Подобно другим видам искусств, музыка является отражением жизни. Она пробуждает в человеке те чувства, о которых ранее, может быть, человек и не догадывался, помогает взаимопониманию людей. Музыка обладает удивительной возможностью отображать переживания людей в разные моменты их жизни, хотя лишена непосредственной видимости, как художественное искусство или литература. Данный вид искусства, являясь неповторимым, неподражаемым действом, затрагивает все клеточки живого существа и сопровождает человека всю жизнь, влияя на формирование его личности.

Музыкальные произведения отображают любые стороны жизни человека - от далёкого прошлого, проходя сквозь настоящее, устремляются в будущее. Многие композиторы не подразумевают – какое воздействие может оказать их творение. В дни Великой Отечественной Войны создавались потрясающие произведения. Музыка объединяла людей в их решимости, в их мужестве непреклонно двигаться вперёд - к победе, на что способны только люди, в чьих сердцах звучали «родные» интонации, затрагивающие сердце человека неравнодушного, готового придти на помощь любому. А на это способна только музыка. И насколько беднее, озлобленнее стал мир, лишившись «прекрасного свободного языка», помогающего людям лучше понимать друг друга. В этом особенность влияния музыки – объединить людей в едином переживании, стать средством общения между ними. Создавая музыку, композитор вкладывает в неё свои чувства, помыслы. Воспринимая её, каждый человек находит в музыке отзвук на всё, что трогает, волнует. Можно сказать, что музыка помогает человеку развить, углубить и облагородить свою «чувственную» культуру, культуру «переживаний».

Яркие художественные произведения, выражающие мысли, чувства человека, способны вызвать эмоциональный отклик, воздействуя на эстетическую сторону души, становятся источником и средством воспитания.

Сравнивая музыку и некоторые другие виды искусства, мы видим, что их выразительные возможности неодинаковы. Наиболее близка к музыке – литература, в частности – поэзия. Стихи отличаются от прозы своей ритмической организованностью, определённым чередованием акцентированных и не акцентированных слогов, наподобие сильных и слабых долей в музыке. В поэзии важны не только описываемые события или пейзажи – в ней большое место принадлежит чувству, настроению. Временная природа музыки означает, что мы воспринимаем музыкальное произведение не так, как произведения изобразительного искусства. Знакомясь с картиной или скульптурой, мы можем рассматривать её долго, изучая малейшие подробности. Музыкальное же произведение нас не ждёт, оно движется вперёд, течёт во времени безостановочно, заставляя нас вылавливать слухом все нюансы. Это обстоятельство усложняет её восприятие и заставляет слушателя сосредоточиться, сконцентрироваться. Данное свойство музыкального искусства дисциплинирует личность, помогает всем чувствам организма мобилизоваться.

Музыкальное искусство не способно воздействовать на всех слушателей с одинаковой силой. Каждый человек – будь то ребёнок или взрослый – по-своему проявляет интерес и увлечение музыкой, интересуясь каким – либо музыкальным жанром, отдаёт предпочтение любимым произведениям, имея определённый опыт слушания. Как все учатся ходить, говорить, читать, писать, рисовать, так надо учиться и узнавать, оценивать музыку, внимательно слушать, отмечать какие – либо особенности, оттенки. Надо учиться постигать этот «прекрасный, своеобразный язык». Постепенно вырабатывается музыкальный вкус, возникает потребность постоянного общения с музыкой, художественные переживания становятся более тонкими и разнообразными.

В наше время музыка приобретает новое звучание. Её исполняют повсюду: радио, телевидение, на улице, всевозможные концертные выступления, зачастую не подразумевая – какое влияние она может оказать на окружающих. Слушатели так же бывают разных возрастов и музыка влияет на всех без исключения, формируя личность человека. При агрессивной «слуховой атаке» происходит негативное возбуждение организма, напрягаются все живые клеточки, что отрицательно сказывается на здоровье слушателя, вплоть до нервно-психических расстройств. Воспринимая произведения более спокойного плана или музыку, окрашенную в жизнеутверждающие краски, у людей формируется иное представление о жизни, об окружающем мире.

Самыми восприимчивыми в этом плане являются дети. Они способны реагировать на любое музыкальное произведение. Ребёнок воспринимает песню матери вместе с её образом. И этот голос, напев колыбельной песни остаётся в памяти навсегда. В самом раннем детстве малыш выделяет музыкальные звуки из окружающих его шумов. Он старается сосредоточить своё внимание на услышанной мелодии, замирает на какое-то время, прислушивается, реагирует улыбкой или наоборот, гулением, отдельными движениями, проявляет определённый интерес к некоторым музыкальным произведениям.

Ребёнок с первых лет жизни тянется ко всему яркому и привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Всё это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованности. Музыка для детей – это должен быть мир радостных переживаний, впечатлений. Чтобы открыть этот мир - надо развивать способности с раннего возраста и, прежде всего, музыкальный слух и эмоциональную отзывчивость (глубину и подвижность эмоций).

Дети постарше уже способны осмысливать некоторые связи между явлениями, сделать простейшие обобщения – определить характер музыки, назвать признаки, по которым можно её отнести к определённому настроению. Им понятны и требования: как надо спеть различные по характеру песни, какие движения свойственны спокойному хороводу или подвижному танцу. Складываются музыкальные интересы, отдаётся предпочтение тому или другому виду деятельности, жанру музыки.

Основным генетическим источником влияния детского музыкального творчества является игра, обогащающая опыт ребёнка новыми впечатлениями и позволяющая ему реализовать свои замыслы, потребности, интересы, свои фантазии.

Процесс влияния музыки на формирование личности дошкольников тесно взаимосвязан с процессом обучения, который так же формирует и эстетический вкус. Данный процесс носит личностный характер. Творчество каждого ребёнка неповторимо, поэтому требуется пристальное внимание к индивидуальным особенностям детей. Это нужно учитывать каждому педагогу.

К шести – семи годам наблюдаются первоначальные появления художественного вкуса - способность дать оценку произведениям и их исполнению.

На занятиях дошкольников знакомят с классическими произведениями детской литературы, музыки, живописи. Дети учатся узнавать, любить доступные их возрасту истинные произведения искусства. Всё это влияет на формирование личности дошкольников.

Для того, чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и жизни, необходимо пройти длинный путь накопления элементарных эстетических впечатлений, зрительных и слуховых ощущений, необходимо определённое развитие эмоциональных и познавательных процессов. И чем раньше музыка войдёт в жизнь человека, тем глубже и точнее этот вид искусства займёт место в его душе. Ведь каждый человек способен слышать музыку, но не все могут её слушать. Всё, что получает ребёнок в раннем возрасте, во многом определяет его будущее - что может он принести обществу в будущем. Именно в этот период жизни закладываются основы разнообразных качеств и свойств в формирование личности ребёнка, интересы и способности. Большая часть информации, приобретённой в раннем возрасте, усваивается быстрее и запоминается на долгие годы, порой до конца жизни.

Цель влияния музыки на воспитание детей – это приобщение к музыкальной культуре в целом. Музыка, как и любое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие личности, побуждать к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего мира, к активному мышлению. Общее музыкальное воспитание должно отвечать основным требованиям: быть *всеобщим*, охватывающим всех детей и *всесторонним*, гармонично развивающим все стороны формирования личности ребёнка.

Всесторонность музыкального воспитания - один из эффективных путей нравственного обогащения формирования личности ребёнка. Происходит активизация его умственной деятельности, повышение жизненного тонуса. Влияние музыки объединяет детей в их едином переживании, становится средством общения между ними.

Музыкальный опыт детей ещё очень прост, но может быть достаточно разнообразным. Почти все виды музыкальной деятельности в первоначальных основах доступны детям и при правильном воспитании обеспечивают разносторонность их музыкального и общего развития. Общаясь с музыкой, ребёнок развивается всесторонне, совершенствуется его физический облик, устанавливаются гармонические связи. В процессе пения развивается не только музыкальный слух, певческий голос, но и происходят различные сдвиги в дыхательном процессе, активизируется работа всех внутренних органов человека. Музыкально - ритмические движения побуждают к правильной осанке, координации движений, их гибкости и пластичности. Ребёнок способен чувствовать характер, настроение музыкального произведения, сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать музыкальный образ, изображать мимикой, жестами, движениями какой-то образ, приобщаться тем самым к различным видам художественной деятельности. Дети способны вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные музыкальные явления.

Влияние музыки на разностороннее развитие личности ребёнка обеспечивается благодаря тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным и физическим. Гармоничность музыкального влияния на формирование личности ребёнка достигается тогда, когда используются все формы организации музыкальной деятельности детей.

Основная форма работы с детьми – музыкальные занятия, в ходе которых осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание детей, происходит формирование музыкальных способностей каждого ребёнка.

Занятие включает в себя чередование различных видов деятельности: музыкально – ритмические упражнения, слушание музыки, развитие слуха и голоса, пение, ознакомление с элементами музыкальной грамоты, музыкально-дидактические игры, игра на музыкальных инструментах…. и т.д. Тем самым обеспечивается разностороннее развитие музыкальных способностей детей. Самостоятельная музыкальная деятельность детей будет активнее на основе знаний, умений и навыков, приобретённых на занятиях.

Так же немаловажную роль играет музыка и в повседневной жизни. Музыкальное воспитание осуществляется на всевозможных мероприятиях, развлечениях, в домашних условиях. Занятия в игровой форме помогают детям быстрее ознакомиться с материалом, понять его и усвоить. Данный вид деятельности является важным средством в развитии и формировании личности детей, способствуя проявлению положительных качеств, эмоций, повышает заинтересованность, активизирует робких, нерешительных детей, помогает создать радостную атмосферу, приобщает к коллективным переживаниям, развивает инициативу, творческие способности каждого ребёнка.

Научные данные о физиологических особенностях музыкального восприятия дают обоснование роли музыки в воспитание личности ребёнка, формирование его особенностей. Первым звеном в системе музыкального воспитания является слушание музыки. Данный вид деятельности развивает интерес, любовь к музыкальному искусству, расширяет музыкальный кругозор, повышает музыкальную восприимчивость детей, воспитывает зачатки музыкального вкуса. Музыка напевного характера (вроде колыбельной) улучшает качество пения, развивает вокальные данные. Спокойной музыкой можно создать у детей соответствующее настроение, внутреннюю сосредоточенность. Объём внимания у детей невелик. Поэтому для слушания подбирают небольшие по объёму произведения, с яркой мелодией, несложной гармонией, ясной формой, не быстрые по темпу. Музыка воспринимается слуховым рецептором, воздействует на общее состояние всего организма ребёнка, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания.

Основное средство музыкального воспитания, которое влияет на личность ребёнка – пение. Оно наиболее близко и знакомо детям. Исполняя песни, они глубже воспринимают музыку, активно выражают свои переживания и чувства. Текст песни помогает им понять содержание музыки и облегчает усвоение мелодии. В процессе пения у детей развиваются музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувство ритма. Пение способствует развитию речи. Слова выговариваются протяжно, нараспев, что помогает чёткому произношению отдельных звуков и слогов. Пение развивает голосовой аппарат, при надлежащем контроле укрепляет голосовые связки, улучшает речь ребёнка (педагоги – логопеды используют пение при лечении заикания). Правильное положение корпуса поющих детей регулирует и углубляет дыхание ребёнка, улучшается лёгочная вентиляция, увеличивается амплитуда дыхательных движений.

Следует отметить опыт знаменитого венгерского композитора и педагога Золтана Кодая. Он придавал особое значение хоровому пению во всей системе образования – в детских дошкольных, учебных заведениях. Человеческий голос – «это прекрасный и доступный каждому музыкальный инструмент, а пение создаёт самые благоприятные условия для формирования общей музыкальной культуры». Продуманное обучение с помощью специально отобранных песен развивает способность восприятия мелодии и ритма. При систематическом соответствующем обучении, развивающем восприятие музыки на слух с раннего возраста, каждый ребёнок может научиться петь. Если дошкольник приобретает способность воспринимать высоту звука и ритм в мелодии, если он чувствует её выразительность, умеет выделять и усваивать разнообразные мелодии, это означает, что у него сложились основы для развития музыкальности. Ребёнок должен постепенно научиться слушать музыкальный звук – воспринимать и различать его высоту, тембр, силу и продолжительность. Это достигается в результате сравнения звуков, сопоставления их друг с другом. Внимательное и активное прослушивание должно научить детей не только различать, но и определять тембр голосов людей, птиц, силу звука, его высоту и длительность, а также оценивать значение музыкального произведения. Музыкальное воспитание должно быть тесно связано с работой, направленной на развитие речи и мышления у дошкольников. Развивая в детях способность сравнивать, создаются условия для дальнейшего совершенствования исполнения произведения – для более точного, гибкого интонирования, выразительной передачи оттенков, штрихов, выработки приятного звучания. И самый лучший способ добиться результата – учить ребёнка слушать музыку через деятельность самих детей (конкурсы, концерты, викторины). При этом необходимо поощрять любые творческие инициативы детей в индивидуальных или групповых занятиях.

Влияние музыки также помогает передать в рисунке характерные особенности художественного образа, обогащает детские впечатления. Например, знакомясь с произведениями композиторов, дети изображают в своих рисунках услышанное – создают зримый образ музыкального произведения. У каждого ребёнка впечатления могут отличаться, но характер они определят безошибочно. Влияние музыки в различных видах деятельности ребёнка должно найти применение в формировании его личности.

Музыка непосредственно воздействует на чувство ребёнка, формируя его моральный облик. При знакомстве детей с произведениями различного эмоционального содержания мы побуждаем их к сопереживанию. Песня о родном крае пробуждает чувство любви к Родине. Хороводы, песни, танцы разных народов вызывают интерес к обычаям, традициям. Жанровое богатство музыки помогает воспринять героические образы и лирическое настроение, юмор. Разнообразные чувства, возникающие при восприятии музыки, обогащают переживания детей, их духовный мир.

Решению воспитательных задач во многом способствует коллективное пение, танцы, игры, когда дети охвачены общими переживаниями. Пение требует от участников единых усилий. Общие переживания создают благотворную почву для индивидуального развития. Для ребёнка, избалованного вниманием, самоуверенного, успешное выступление других детей служит «тормозом» его отрицательных проявлений. Такому ребёнку можно предложить оказать помощь другим детям, воспитывая тем самым скромность, уважение к другим людям и одновременно развивая индивидуальные способности. Легковозбудимым детям очень важно обращать внимание на спокойную, лирическую интонацию в музыкальных произведениях. Занятия музыкой влияют на общую культуру поведения ребёнка. Чередование различных занятий, видов деятельности требует от детей внимания, сообразительности, быстроты реакции, организованности, проявление волевых усилий: исполняя вокальное произведение – вовремя начать и завершить его, удерживаясь от импульсивного желания быстрее закончить. Всё это совершенствует тормозные процессы, влияет на волю ребёнка.

Таким образом, музыкальная деятельность создаёт необходимые условия для формирования нравственных качеств личности, закладывает первоначальные основы общей культуры будущего человека. Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Дети прислушиваются к звучанию, сравнивают выразительные особенности, учатся разбираться в структуре произведения. Отвечая на вопросы педагога, ребёнок делает первые обобщения и сравнения. Музыкальное искусство организует детей, заставляя чётко контролировать временные рамки (в отличие о других видов искусств).

Общее «действо» на занятиях вызывает у детей радость, хорошее настроение. Педагогическая деятельность должна основываться, прежде всего, на детской радости. Только в жизнерадостной атмосфере создаётся ситуация, наиболее способствующая развитию творческих способностей детей. Первые встречи ребёнка с искусством слишком значимы для формирования не только творческих способностей, но и нравственных начал будущей личности. Здесь уместно напомнить слова В. А. Сухомлинского о том, что «музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».