

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД РАДУЖНЫЙ

Цикл лекций для родителей начинающих пианистов
«Музыкальная педагогическая азбука для
родителей»

Лекция на тему:
«Музыка и нравственное
здоровье»

Составила: Пайганова Е.Г.,
преподаватель по классу фортепиано

г. Радужный
2012 год

Уважаемые родители!

Вы привели ребенка в Детскую школу искусств. При этом надеетесь, что ваш ребёнок станет музыкантом или композитором. А теперь представим, что всё сложится не совсем так...

Что, если из вашего ребёнка не получится пианиста, и он в будущем выберет другую профессию? Означает ли это, что силы, время и деньги (обучение музыке требует и того, и другого, и третьего) потрачены зря? Да и вообще – нужна ли ребёнку музыка, если он не станет музыкантом?

Обучение музыке тесно связано с нравственным воспитанием. Известный отечественный искусствовед А.В. Луначарский, первый нарком просвещения первого социалистического государства, наломавший немало дров, но и сделавший много хорошего, сказал мудрые слова: «Образованный человек – это человек, в котором доминирует образ человеческий». То есть способный к сопереживанию, умеющий в любви и в ненависти сохранить человеческое лицо.

Мы много внимания уделяем умственному воспитанию. Сегодня неграмотный человек – музейная редкость. Завтра такой же редкостью станет человек, не имеющий среднего образования. Хуже обстоит дело с нравственным воспитанием. С воспитанием культуры человеческих чувств. Есть все основания говорить о «ножницах» между эмоциональным и интеллектуальным развитием личности. Интеллектуальное развитие часто опережает эмоциональное.

«Опасность не в том,- писал украинский специалист по кибернетике Г. Суворов,- что машины начнут думать по-человечески, а в том, что человек начнёт думать, как машина». Если ребёнка не воспитать эмоционально, он превратится в робота. Перестанет мечтать, любить и сопереживать.

Порой родители прилагают все силы, чтобы их дети поступили в престижную школу, получили аттестат или диплом с отличием, и забывают о

развитии духовного мира ребёнка. И тогда вырастают люди с неразвитой эмоциональной сферой, не способные к жалости и сочувствию.

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский (в советские времена его не вполне заслуженно вознесли на пьедестал большого учёного, но практик он был блестящий), опрашивая подростков в колонии для несовершеннолетних, обратил внимание, что они, в подавляющем большинстве своём, не любили серьёзной музыки. Думаем, что это не случайно. Классическая музыка оказывает положительное влияние на развитие духовно-эмоциональной сферы и, как это ни странно звучит, потеря интереса молодёжи к серьёзной музыке и возросший во всём мире уровень подростковой преступности – звенья одной цепи.

Заниматься музыкой, чтобы ребенок не рос злым...

Далеко не все верят в такую возможность. Однажды отечественные ученые провели такое исследование: восьмидесяти двум родителям, дети которых учатся в музыкальной школе, они задали вопрос: «Зачем вы учите ребёнка музыке?». Попросили выделить главную причину:

- шестнадцать опрошенных родителей ответили: «Чтобы умел на инструменте играть»;
- двадцать один – «для общего развития»;
- тридцать шесть – «хотим, чтобы стал музыкантом»;
- восемь – «чтобы полюбил музыку»;
- а один папа написал: «Чтобы не рос злым.

Последний ответ, хотя и был единственным, особенно важен, так как отражает основную тенденцию современной музыкальной педагогики: главной задачей музыкального обучения и воспитания в Детской школе искусств или музыкальной школе является не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на духовный мир ученика.

Музыка учит эмоциональной культуре.

У ребёнка мало знаний и опыта, но его эмоциональный мир необыкновенно ярок и сложен. Он обострённо чувствует добро и зло, фальшь и искренность. Обучение музыке способно сохранить в детях эту свежесть и обострённость чувств. «Каждому ребёнку необходимо, чтобы его ласкали, улыбались ему, любили его и были с ним нежны,- писал известный американский педагог Бенджамин Спок. – Дети с неразвитой эмоциональной сферой вырастают холодными и замкнутыми». Одним из важнейших средств эмоционального развития становится музыка, для которой язык эмоций родной.

Семилетняя девочка играет пьесу «Болезнь куклы» из «Детского альбома» П.И. Чайковского, и её глаза погрустнели. Обращаясь непосредственно к чувствам, музыка развивает у детей эмоциональную чуткость, способность сострадания чужому горю, чужому несчастью.

Серёжа, ми лет, прослушав пьесу Шумана «Первая утрата», нарисовал рисунок: птенчик выпал из гнезда и лежит под деревом. Прилетели птички, папа и мама. Они сидят, нахочлившись, на краю гнезда и тоскуют.

Слушая музыку, исполняя её, пытаясь выразить чувства, охватившие их при этом, даже немного выдумывая, дети учатся доброте, душевной тонкости.

Древние о воздействии музыки на человека

О том, что музыка может оказывать воздействие на формирование нравственных качеств человека, знали ещё древние. Пифагор, который больше известен нам как математик и астроном, сказал своё слово и в античной эстетике. «Смешивая различные мелодии, как лекарства,- свидетельствует его современник, - он легко приводил к противоположному состоянию страсть, неуемную ревность, раздражение, выправляя каждый из этих недостатков к добродетели».

Пифагорейцы провозглашали музыку особым искусством, даром богов. Силой, которая очищает, облагораживает душу человека. Они считали, что звуки родственны чувствам и потому рождают в душе отклик. Из этого делался вывод о воспитательном воздействии музыки. Последователи Пифагора

добивались, чтобы музыка перешла в ведение государства, так как в таком серьёзном с общественной точки зрения деле, как музыкальное искусство, недопустимы риск и произвол. Они искали «целебные составы» мелодий танцевальных движений и ритмов, способных обуздать крайность страстей, очистить их от зла.

Здесь перенесёмся на минутку в наше время и заметим, что свобода музыкального выражения на сегодняшней телевизионной эстраде, выражаясь языком пифагорейцев, далеко не всегда способствует правильному подбору этих мелодий и порой носит не «целебный», но «вредящий» характер.

Другой древнегреческий философ, Платон, сочувствующий эстетическим взглядам Пифагора, писал, что «...ритм и гармония глубже всего проникают в душу человека и сильнее всего захватывают её, если воспитание поставлено правильно. Это ясно из опыта: когда мы воспринимаем нашим ухом ритм и мелодию, у нас изменяется душевное настроение. Восприятие музыки ведёт к тому, что мы начинаем испытывать те же чувства и при столкновении с жизнью правдой».

Мысль Платона развил Аристотель: «Не должна ли музыка помимо того, что она доставляет обычное наслаждение, служить и более высокой цели, а именно производить своё воздействие на человеческую этику и психику? Что музыка влияет на моральные качества, доказывает, помимо многого иного, песни Олимпа, которые, по общему признанию, наполняют душу энтузиазмом, который есть эффект этического порядка в нашей психике».

Древнегреческий философ Демокрит рекомендовал слушать музыку при инфекционных заболеваниях.

Большое значение правильному музыкальному воспитанию придавали и в Древнем Китае. В представлении древних китайцев музыка была символом порядка и цивилизации. По их мнению, каждый образованный человек должен был уметь играть на том или ином музыкальном инструменте. Известно, например, что Конфуций играл на цине (китайский музыкальный инструмент того времени) в минуты опасности.

Избегать музыки, оказывающей «вредное влияние»

Если перевести выше сказанное на современный язык, то получается мысль абсолютно практически применимая, даже утилитарная: песни, мелодии, гармонии не набор звуков, а особый язык. Язык эмоционального выражения. А также средство воспитания. В нашем контексте – эмоционального и нравственного. И языком этим надо пользоваться умело, не пуская дело на самотёк. Другими словами, воздействие музыки может быть не только положительным, но и отрицательным.

Отсюда следует, что как существуют запреты на определённые слова, например, призывающие к национальной нетерпимости или насилию, точно также должен быть запрет на определённые звуки и гармонии. А именно на те, которые оказывают на человека, по выражению Пифагора, «вредное влияние».

А то, что такие звуки и гармонии существуют, несомненно. Не случайно возле залов, где выступают некоторые музыкальные группы, например, исполняющие «тяжёлый рок», дежурят усиленные наряды милиции. После подобных концертов у публики, особенно у молодёжи и подростков, психика которых легко ранима и поддаётся наибольшему влиянию, резко возрастает агрессивность.

Другое дело – не совсем понятно, кто будет эти запреты осуществлять. Ясно только, что это должны быть не чиновники, даже самые высокопоставленные, а специалисты. Психологи, педагоги, музыканты.

Иногда, слушая радио или телевизионные программы, складывается ощущение, что в Древней Греции понимали значение музыкального воспитания лучше, чем в сегодняшнем мире. Музыкальные занятия (слушание музыки, игра на лире, кифаре, флейте, хоровое пение) ещё со времён Солона вошли в программу древнегреческой школы. Древнегреческие учителя, подбирая определённые музыкальные произведения, старались развить у молодых эллинов такие качества, как доброта, прямота, мужество.

Занятия музыкой приучают к труду

Чтобы научиться играть на любом музыкальном инструменте, надо ежедневно трудиться, снова и снова повторяя отдельные аккорды, фразы, пассажи. Все без исключения большие музыканты в детстве занимались игрой на инструменте по много часов в день. Чтобы добиться результата, необходимо не только много работать, но и работать сосредоточенно. Необходимо умение концентрировать внимание.

Написали и вспомнили притчу. У Николо Паганини не было учеников. Точнее, был только один – посредственный скрипач-оркестрант. В течение нескольких лет он ездил за великим итальянским скрипачом и просил взять его в обучение. Наконец маэстро согласился. Через год занятий оркестрант стал виртуозом и начал выступать с сольными концертами. Когда новоиспечённого виртуоза спрашивали о методе Паганини, он был краток: «Паганини научил меня концентрации внимания».

Музыкальные занятия, как, пожалуй, никакие другие, развивают это важное качество, которое пригодятся не только музыканту, но и человеку любой другой профессии. Хотя бы поэтому можно утверждать, что если ваш ребёнок, окончив музыкальную школу, не стал музыкантом и занимается совсем другим делом, время, проведённое за инструментом, не прошло зря. Он научился одному из самых важных умений в жизни – сосредоточенно и много трудиться.

Занятия музыкой развивают координацию

Исследования показали, что у детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах (особенно на струнных и клавишных), улучшается координация движений, мелкая моторика рук. Это не удивительно. При игре и пальцы, и вся рука делают множество движений, в том числе очень мелких. Кроме того, правая и левая рука совершают подчас абсолютно разные движения. Играют с разной силой (одна может играть громко, а другая тихо), в разном характере

и в разном темпе. Всё это способствует улучшению связей между центрами мозга, управляющими движениями. Развивает пространственное мышление.

Вернёмся к замечанию нашего знакомого-физика. Как же всё-таки объяснить, что звуки, которые, по его словам, "ничего конкретного не выражают", становятся столь значительным средством воспитания?

Занятия музыкой развивают интеллектуально

Как мы уже отмечали, с восприятия и познания красоты начинается воспитание эмоциональной культуры. Эмоциональная же культура, в свою очередь, стимулирует работу мысли, заставляет задуматься над смыслом тех или иных нравственных критериев. Таким образом, эмоции и мышление тесно связаны между собой. И.П. Павлов писал, что «...главный импульс для полушарий коры головного мозга идёт из подкорки. Если исключить эти эмоции, то кора лишается главного источника силы».

Под влиянием музыкальных впечатлений начинают разговаривать самые инертные дети с замедленным умственным развитием, которых, казалось, никакими силами невозможно было расшевелить.

Значительного интеллектуального напряжения требует от юного музыканта и игра по нотам. Когда ребёнок должен не только «считать» нотную информацию, подчас достаточно сложную, но и, что называется, озвучить её.

Как показали совместные исследования венгерских и немецких учёных, дети, занимающиеся музыкой, обладают лучшей реакцией, легче усваивают счёт. Была отмечена также прямая связь между музыкальными и математическими способностями ребёнка. Учителя младших классов рассказывают, что после уроков музыки очень хорошо проходят уроки чтения. У детей обостряется восприятие. Они лучше соображают.

Музыка будит мысль. Венгерский педагог Тибор Шараи считает, что «...слушание музыки способствует лучшему усвоению познавательного материала других предметов, уменьшает чувство перегруженности». Музыкальный урок со своими игровыми элементами, художественными

переживаниями, являющийся некоторым противовесом изучению научных дисциплин, выполняет в расписании функцию разрядки, способствуя тем самым освоению познавательного материала других предметов и обострённому восприятию других искусств».

Занятия музыкой сближают детей и родителей

Мы имеем в виду не только сам процесс обучения на музыкальном инструменте, но и совместное слушание музыки, совместное пение. И, пожалуй, особенно совместное музенирование. Тут возможности самые разнообразные: игра в четыре руки, игра в ансамбле на разных инструментах. Или, например, вариант, когда родители, умеющие играть, аккомпанируют маленькому скрипачу или певцу.

Сближают и совместные домашние концерты. Далеко не все дети любят быть солистами. Куда приятней выступать в ансамбле с папой, мамой или бабушкой. Знаем семью, где за семь, десять дней до праздника (это может быть и семейная дата) девятилетний Дима, занимающийся в музыкальном кружке, начинает готовиться к концерту: подбирает аккомпанемент к песне, которую будет петь старшая сестра, репетирует дуэт с папой, играющим на гитаре. Гостям рассылаются пригласительные билеты, которые также делаются всей семьёй.

Занятия музыкой делают человека сильнее

Музыка не только помогает воспитанию чуткости, поэтического видения мира, но и развивает и другие необходимые человеку качества: решительность, уверенность в себе. Как сказал Бетховен: «Музыка должна высекать огонь из мужественной души».

В истории немало ярких примеров воздействия музыки, особенно песенной, и на человека, и даже на массы людей.

10 августа 1792 года. Париж. Во время штурма королевского дворца вспыхнул жестокий бой. Перевес был на стороне королевской охраны. Но вот

зазвучала «Марсельеза» Руже де Лиля. Восставший народ бросился на штурм с новой энергией. Дворец взят. Монархия уничтожена. На следующий день по приказу революционного правительства песня издаётся неслыханным для того времени тиражом в 10000 экземпляров и расходится по всей стране. Один из революционных генералов писал в донесении: "Пришлите подкрепление в тысячу человек или тысячу экземпляров «Марсельезы».

В годы Великой Отечественной войны музыка воодушевляла советских людей, была источником мужества и нравственной силы. И тут, конечно, вспоминается знаменитая песня А. Александрова «Вставай, страна огромная». Она была исполнена 25 июня 1941 г. для бойцов, отправляющихся на фронт, прямо на Белорусском вокзале. Через три дня после начала войны. Или Седьмая Ленинградская симфония Д. Шостаковича, которая прозвучала в марте 1942 года. В осаждённом Ленинграде. Многие музыканты для исполнения симфонии были отзваны с передовой...

Музыка приходит на помощь человеку в трагические минуты его жизни. Когда в 1912 году на "Титанике" возник пожар, корабль стал тонуть, и спасения уже не было, музыканты судового оркестра достали инструменты и заиграли Бетховена. И случилось чудо: обезумевшие люди, метавшиеся по палубе (в лодках уже места не было), остановились и стали слушать. Огромная внутренняя сила бетховенской музыки победила ужас смерти, помогла человеку до последнего мгновения остаться человеком.

Домашнее музенирование

Надо сказать, что семейное музенирование – это вовсе не какая-то новация. Напротив, оно имеет глубокие традиции. Зародиввшись в аристократических салонах Западной Европы в 16-17 веках, музенирование всё более проникало в широкие круги интеллигенции. Центром такого музенирования стала Вена. Особенно здесь увлекались камерной музыкой, и потому в музенирующих семьях (эта традиция до сих пор сохранилась в южной Германии, особенно в Баварии) родители старались учить детей

играть на разных музыкальных инструментах. Например, если один ребёнок играл на скрипке, то другого учили на альте или виолончели.

В России до самой революции музенирование также было в моде в образованной среде. В начале 20-годов выдающиеся музыканты-педагоги Б. Асафьев и Б. Яворский пытались сделать творческое музенирование одним из главных методов музыкального воспитания. По их предложению стали в те годы вводить в практику детские оркестры с безвысотными ударными инструментами (барабанчики, бубны, кастаньеты, треугольники), а также специально настроенные стеклянные сосуды, звук из которых извлекался ударом специальной палочки. Играя в подобных оркестрах, дети, особенно не способные петь по какой-либо причине, получали возможность активно заниматься музыкой. К сожалению, оркестры эти просуществовали недолго.

Домашние концерты

Домашние концерты, как и любые концерты, серьёзное испытание для маленького музыканта.

Семилетний ученик по классу фортепиано Коля примерно через год после начала занятий неожиданно охладел к урокам. Стал прогуливать. Практически не занимался дома. Учитель вызвал маму и узнал следующую историю. Последние месяцы пapa был в командировке. Коля, когда пapa звонил, восторженно рассказывал ему о своих музыкальных занятиях, мечтал показать, чему научился. И вот настал день папиного приезда. С утра мальчик повторял пьесы, волновался. Но концерта не получилось. После первых же тактов пapa уткнулся в газету, а потом, не дослушав до конца, сказал: "Чем такой ерундой заниматься, лучше бы в бассейн ходил или в футбол поиграл с ребятами во дворе. И полезней, и времени меньше отнимает". Если бы Коля не усвоил твёрдо, что мужчины не плачут, всё кончилось бы слезами". Через некоторое время мальчик школу бросил.

Несколько советов при организации домашних концертов

1. Постарайтесь создать атмосферу концерта: праздничная одежда, стулья в ряд, порядок в комнате, где планируется проведение концерта.
2. Во время игры исключены разговоры, чтение, замечания маленькому концертанту. Нежелательно входить в комнату или выходить из неё, пока звучит музыка.
3. Как бы ни играл ребёнок (даже если, по вашему мнению, не очень хорошо, с ошибками), надо наградить его игру аплодисментами и ободряющими словами. Негативную оценку игры и замечания лучше перенести на другое время.
4. Не стоит приглашать на первые концерты слишком много гостей. Но желательно, чтобы присутствовал кто-нибудь кроме домашних. Это повышает ответственность юного исполнителя.

Великие о музыке

Большое место занимала музыка в жизни многих великих людей.
Стендаль: «Слушая музыку, я сосредотачиваюсь с большой ясностью и напряжённостью над тем, чем занят внутренне».

И.Е. Репин: «Я всегда любил музыку. Если мне подолгу не приходилось её слушать, я тосковал».

Ч. Дарвин: «...Если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило ежедневно читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки. Быть может, путём таких упражнений мне бы удалось сохранить активность тех частей моего мозга, которые теперь атрофировались. Утрата этих вкусов к поэзии и музыке равносильна утрате счастья и может вредно отражаться на умственных способностях, а, ещё вероятнее, на нравственных качествах, так как ослабевает эмоциональную сторону нашей природы».

А.И. Герцен: «Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка, хотел бы высказать какую-то гармонией, музыкой. Музыка одна может перенести трепет одной души в другую...»

И.С. Тургенев: «Редко что может заставить меня плакать. Ещё иногда стихи Пушкина до слёз тронут. А от музыки часто плачу».