«Музыка* - *высшая форма человеческого познания»

О. Шпенглер ***«...это тайное метафизическое упражнение души...»***

А. Шопенгауэр

Воплощая в своих образах идеал красоты, музыка пробуждает в людях художников, воспитывает способность находить внутреннюю меру предметов, сообразовывать их свойства с общественными потребностями человека. Учить чувствовать и понимать красоту, и творить сообразно ее законам. Музыка – это форма освоения мира по законам красоты, в котором есть не только эстетическое содержание, но и художественная концепция. Образ, наполненный определенным идейным эмоциональным смыслом. В предмет музыкальной эстетики входят проблемы эстетической организации природной среды, социальной формы, поведения людей, красоты человеческих отношений.

За последние сто лет на фоне триумфального шествия научно-технического прогресса культура несколько потускнела и потеряла свою привлекательность. Стремительно возрастают материальные потребности людей, которые стремится удовлетворить научно-техническая мысль. Теперь люди могут сделать жизнь более комфортабельной, и все же современный человек испытывает небывалые разочарование и тревогу, ведь наше время ознаменовано в равной мере расцветом науки и торжеством дикости человека. Наша цивилизация зашла в тупик. Наука и техника уже не могут развиваться дальше, в соответствии с собственной логикой развития, растет и углубляется разрыв между принципами науки и потребностями жизни. Наука начинает мешать жизни, и главное, наука останавливается в нерешительности перед загадкой беспредельных возможностей человеческого сознания.

В вопросе познания духа наука и культура должны идти параллельными путями. Нам нужно новое видение мира, и нам нужна такая система образования, воспитания, при которой духовное наследие прошлого будет столь же значительно и важно, как и достижение науки и техники.

Психологические исследования последних лет отмечают, что у учащихся всех возрастных уровней отсутствует устойчивый интерес к процессу обучения в целом. Показатель эстетической воспитанности очень низок.

Главным недостатком образования, на мой взгляд, чрезмерная специализация знаний. Акцент на функциональной стороне образования подавляет способность и интерес учащегося к творчеству и самостоятельному мышлению.

Предмет педагогики – это воспитание человеческого в человеке, однако духовность только декларируется, но не разрабатывается как категория педагогики. Ни искусство, ни философия как методология еще не стали направляющим началом в осмыслении общепедагогических проблем. В частности, проблем в области музыкального образования.

Гуманистические ориентации познавательной практической деятельности, духовные переживания, этический пафос, ведущей от Платона и дзен-буддизма и развиваемый философией 20 века еще не воплощены в теоретических и дидактических принципах педагогики. Данная концепция музыкального эстетического развития ребенка – это попытка переориентировать педагогическое мышление на философско-эстетическое культурологическое сознание, где музыка - неотъемлемая часть концепции в целом.

Жизнь в гармонии со всем окружающим миром по законам истины, добра и красоты – вот что лежит в основе мироздания.

Школа должна научить детей пониманию природы вещей, законов бытия, стремлению жить в гармонии с окружающим миром, «чувству прекрасного».

Развитое эстетическое отношение состоит из способности непосредственно ощущать себя неотъемлемой частицей окружающего мира. Частица, которая способна отзываться на все в мире и в этом смысле содержит весь мир в себе, являясь микрокосмом.

Уже с детства в каждом человеке заложен природный код. Почему так образно и символично, непосредственно дети младшего возраста воспринимают действительность? Неудивительна детская способность символизировать, устанавливать значения и ценности в мире, так как их чувства не подвержены законам общества.

Нужно научить ребенка вспомнить уже заложенную в нем природу, ведь первоначально человек был более близок к природе, но в связи с мутацией человечества, код его изменился и утратил способность воспринимать гармонию, перестал подчиняться законам мироздания.

Необходимо вернуть первоначальное духовное состояние в единстве и многообразии мира через комплексное восприятие действительности на уровне созидательности в творчестве.

Взаимодействие мысли и чувства дает уникальный сплав неповторимого восприятия момента, миг просветления, позволяющее человеку проникнуть в глубинные основы мира. Состояние, именуемое вдохновением свойственно творческому мышлению, творческой деятельности.

Таким образом, извлечение информации из глубин бессознательного осуществляется либо спонтанно, либо через момент творческого погружения. Развитие изобразительной, поэтической деятельности через музыку дает возможность увидеть мир в новом, необычном ракурсе. Без этого нового видения мира невозможно художественное" и научное творчество.

Постижение гармонии музыки природы и природы в музыке, генетического родства природы, человека, искусства – ядро концепции. Чувствование этой гармонии в ребенке и пробуждает ощущение себя в мире и мира в себе. Одним из ключевых моментов предлагаемой концепции является идея человека как составляющей частицей Вселенной, «идея золотого зерна» (как именовали ее в Древнем Китае).

Мир многогранен и неограничен и главное здесь – найти свое Я. Одним из таких путей является музыка, как наиболее сильное по воздействию на подсознание человека искусство. Справедливо полагал поэт Александр Введенский «из всех искусств важнейшим полагаю музыкальное». Музыкальное развитие ребенка позволяет постичь искусство во всем его разнообразии, создать осмысленный образ реальности и дать ключ к духовному совершенству.

Предлагаемая мной технология педагогической деятельности направлена на преображение человеческого духа – универсальное средство решения многих нравственных проблем нашего времени.

Моя программа «Вдохновение» нацелена на формирование художественной культуры учащихся в контексте различных видов творческого познания действительности и созидательных качеств личности, а также представляет собой попытку переориентации педагогического мышления на философское эстетическое культурологическое сознание.

С самого раннего детства нужно воспитать у детей восприятие красоты звука, цвета, слова.

Без музыки ни одно учение не может считаться совершенным, поэтому необходимо цельное изучение искусства, стимулирование фантазии" и воображения. Музыка в данном случае выступает своеобразной связующей нитью в понимании качества форм, цвета, линии, движения, гармонии миропорядка и человеческих представлений о жизни.

Предлагаемая мною программа «Вдохновение» является синтезом трех видов искусств: музыки, живописи, литературы. Кроме того, изучение других предметов школьной программы не должно исключать влияния музыки.

Сама идея подобных программ не нова. Известна и широко распространена методика Кабалевского. Отличие своей программы от программы Кабалевского я вижу в следующем:

* дифференцированный подход в обучении;
* личностно-духовное ориентирование;
* возможности для полной реализации творческих способностей.

Программа «Вдохновение» нацелена на формирование художественной культуры учащегося на основе индивидуального подхода в контексте различных видов творческого познания действительности и созидательных качеств личности.

Отсюда, главной задачей программы музыкально-эстетического образования на моих уроках является формирование у детей художественно-творческой познавательной активности через совершенствование форм и методов музыкального обучения.

Овладение образным языком музыкального искусства на основе знаний, умений, навыков.

Формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в искусстве и окружающем мире.

Программа «Вдохновение» предлагает разноуровневое обучение (то есть программа для основных классов и программа для классов коррекции) на уроках музыки.

Общая задача для первого и второго уровня обучения - развитие способности у школьников восприятия музыкального искусства, потребности общения с ним.

Приобретение опыта полноценного музыкального творчества.

Развитие художественного образного мышления, воображения, сенсорных способностей.

Для основных классов – более высокий уровень подхода к решению задач:

* умение аналитически воссоздать целостную картину мира;
* развитие творческой самостоятельности.

Задача музыкального воспитания – дать возможность учащимся максимально реализовать свои способности через постижение музыкального языка.

Основная цель обучения – формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры.

Данная программа имеет в своей основе художественно-просветительский подход и предполагает выработку психологических мировоззренческих, художественных качеств, основанных на самораскрытии личности, как универсальный метод развития целостного человека.

Основные принципы, используемые мной на уроках – принцип дифференцированного обучения через дифференцированные домашние задания, работа по группам и тестам.

Принцип возрастной психологической периодизации (материал подбирается сообразно особенностям детей).

Принцип интеграции. Сам комплексный подход синтеза трех видов искусств обязует использовать этот принцип. Интеграция – необходимое условие для обеспечения комплексного развития учащихся.

Общие методологические положения программы заключаются в переориентации учебно-воспитательного процесса на саму личность. Комплексный характер уроков, методики предполагают следующие методы:

* метод музыкально-образной драматургии;
* метод мелодико-графического интонирования;
* метод моделирования музыкального образа;
* проблемно-поисковый метод;
* исследовательский метод;
* метод погружения;
* метод представления;
* метод обобщения.

Слушая музыку, учащиеся работают над собой, постигая все более тонкие перемены в окружающем мире, что приводит к гармонизации внутреннего и внешнего.

На первом этапе мы постигаем мелодико-образную сферу произведения. Звучание мелодии в контексте художественного образа. Учащиеся раскрывают музыкальный образ через художественное творчество. Развитие изобразительной и поэтической деятельности через музыку дает возможность увидеть мир в новом необычном ракурсе.

Поэтому основным методом обучения на моих уроках является метод «моделирования» музыкального образа и метод мелодико-графического интонирования.

Таким образом, слушая музыку, учащиеся глубже постигают мелодико-образную сферу музыкального произведения, где движение мелодического рисунка совпадает с образной картиной мира в произведении. В качестве примера я приведу произведение Сен-Санса «Лебедь».

Главная цель музыкального воспитания - достичь абсолютной свободы творчества через непосредственное знание "О природе, окружающем мире, и своего внутреннего опыта.

В основе технологии лежит теория знаков (символов) и знаковых систем, художественных образов. Художественный образ - основное интонационное ядро музыкального произведения, а из элементов музыки (символов) складывается музыкальный текст. В каждом музыкальном произведении органично сплетаются основные символы природы - земля, вода, воздух и огонь. И свою задачу, как преподавателя, в этом случае я вижу в развитии в учащихся понимание языка музыки, как способа познания гармонии мира.

Основная идея произведения выявляется при помощи верного истолковывания вложенных в него символов.

Как только в голове учащегося складывается знаковая система так музыка, и сами знаки обретают для него художественно-выразительное значение.

(Под «знаковой системой» в данном случае следует понимать систему образов, представлений и ассоциаций об окружающем мире на фоне того или иного произведения. И здесь моя преподавательская задача сводится к упорядочиванию этой системы.)

В одном и том же произведении ученики сознают и осмысливают свой внутренний мир, а также, путем анализа, мир природной среды, общества, мир отдельных личностей (композиторов). Так ученик получает удовольствие от анализа своего переживания и в процессе обсуждения выражает свою мировоззренческую позицию.

Таким образом, программа «Вдохновение» должна развить у учащегося богатый внутренний мир, необходимость обретения духовных ценностей, способность понимать тончайшие нюансы искусства в целом, что, в свою очередь, формирует гармоничную развитую личность.

Содержание воспитательно-образовательного процесса на уроках музыки

(блоковое построение программы)

Программа строится по принципу тематизма. В структуре программы 5 взаимосвязанных тематических блока.

1. Музыка и жизнь (1-2 кл.)
2. Музыка народов мира (3 кл.)
3. Музыка мироздания (5 кл.)
4. Музыка и время (6 кл.)
5. Музыка и современность (7-8 кл.)

После завершения этого базового курса музыкальной подготовки, учащиеся имеют возможность продолжить своё музыкальное образование на уроках мировой художественной культуры, факультативах (спец. курс), кружках.

«Музыка и жизнь» 1-2 кл. Содержание этого блока направлено на формирование отношения к музыке, как к «живому» социально значимому искусству.

Основная задача этого блока, постепенное приучение детей, восприятию красоты звука, цвета и слова. Тематическая направленность этого блока:

1. Волшебная мелодия (музыка, выраженная в звуках и красках)
2. «Во дворце феи Гармони»
3. Страна «говорящих» звуков
4. Прекрасное рядом

Здесь я использую метод музыкально-образной драматургии, в основе которого – театрализованная игра, где я использую как индивидуальную, так и групповую форму работы, через принцип интеграции с другими видами искусств.

«Музыка народов мира»(3-кл) Содержание этого блока направлено на осознание интанационно-образной основы музыкального искусства (природы музыки и освоение особенностей языка музыки.) Тематическая направленность этого блока:

1. «Русская былина» (русская музыка)
2. «Европейская сказка» (музыка народов Европы)
3. «Музыка Америки»
4. «Восточная мелодия»

Здесь я использую проблемно-поисковый метод (через интеграцию).

«Музыка мироздания» 5-кл.

Содержание этого блока раскрывает основу интонационно образного языка в музыке, а также расширяются представления о природе музыки и человеке творце.

1. «По дороге к прекрасному»
2. «Музыка и природа»
3. «Музыкальный мир Будды»
4. «Во дворце природных стихий»

Здесь я использую метод мелодико-графического моделирования, что позволяет ярче осознать интонационно-образный язык музыки.

«Музыка и время»

Содержание этого блока раскрывается в процессе осознания общественного значения и сё исторической роли.

Задачи: создание общей картины мира через понимание философии символов. Здесь я использую метод обобщения, представления и т.д.

«Музыка и современность (7-8 кл.)

Обобщает представление о музыке, как виде искусства, её социальные роли, подчёркивает традиции и новаторства в музыке, поднимая проблемы современной музыки и моды.

1. Великие шансонье
2. Джаз – музыка 20-го века
3. Содружество муз
4. Музыкальный мир современности

Метод погружения = 4 часа

(Лабораторно-семенарская форма работа)

Здесь я использую принцип дифференцированного обучения (у каждого своё задание, затем круглый стол, где обсуждаются результаты – семинар).

Дети с высокой познавательной потребностью имеют возможность углубленного изучения материала учебного предмета на спец.курсе. А учащиеся с высокими творческими вокальными задатками выходят на внеурочную деятельность, с целью развития индивидуальных способностей. В этой частности мною создан вокально-хоровой коллектив «Непоседы» и ансамбль гитаристов, что является гармоничным продолжением моей урочной деятельности, в контексте общегородской программы по работе с одаренными детьми.