Развитие восприятия музыки – основа воспитания музыкальной культуры школьников

«Музыка — одно из сильнейших орудий воспитания каждого человека», — писал Д.Д. Шостакович. Музыкальное искусство в обществе содействует его гуманизации и участвует в эстетическом наполнении общественной жизни. Эмоциональные переживания человека всегда связаны с его нравственными ценностями, с тем, что он почитает за добро и зло. Творчески мыслящие люди отличаются от тех, кто способен только усваивать знания и выполнять привычную, хорошо налаженную работу, богатством внутренних переживаний, их тонкостью и глубиной. Высоко развитая эмоциональная сфера помогает им обращаться в сложных ситуациях к подсознанию и находить решения поставленных задач. То, как человек воспринимает мир, зависит не только от свойств наблюдаемого объекта, но и от психологических особенностей самого наблюдателя, его жизненного опыта, темперамента, состояния в данный момент. Музыкальные интересы человека составляют одно из звеньев его общей духовной культуры. Для развития личности человека необходимо восприятие музыки различных жанров.

Чтобы повысить эффективность учебного процесса, необходимо изучение закономерностей музыкального воспитания на уроках и во внеурочное время. Для более эффективной работы следует расширить круг тем из произведений классиков, включенных в школьную программу, и, конечно, привлечь те произведения, которые не известны детям.

Как указывал С.Л. Рубинштейн, «отлет от действительности детского фантазирования заключается главным образом в том, что ребенок не знает её, не учитывает основных закономерностей объективной действительности и поэтому легко нарушает жизненную реальность». Творчество активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремленность, интуицию, что необходимо во всех видах деятельности. Стало общепринятым начинать развитие творческих способностей в детском возрасте на материале классической музыки, изобразительного искусства и всевозможных детских игр. В работе с детьми необходимо развивать творческое воображение, при этом учить культуре воплощения образов.

В музыкальном творчестве ведущую роль играет синтез эмоциональной отзывчивости с мышлением, абстрактного и конкретного, логики и интуиции, творческого воображения, активности, способности быстро принимать решение. Творчество ребят связано с самостоятельными действиями, с умением оперировать известными им музыкально-слуховыми представлениями, знаниями, навыками, применять их в новых условиях, разных видах музыкальной деятельности. Процесс музыкального познания в атмосфере творчества приобретает развивающий характер.

Детское творчество на уроках музыки представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику. Творчество учащихся тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее неизвестное им в мире музыки. Воспитательное значение детского творчества оценивается достаточно высоко. Так, Б. Л. Яворский считал, что воспитательная ценность музыкального творчества ребенка проявляется в первую очередь в самом процессе, ибо он позволяет учителю наблюдать за ходом музыкальной мысли ребенка. Б. В. Асафьев писал, что творчество способствует более глубокому освоению музыкального материала и развитию музыкальности детей. Б. М. Теплов обращал внимание на важность творчества в период начального обучения, когда закладываются основы отношения к искусству. Согласно мнению Н. А. Ветлугиной, творчество является важным условием и средством развития способности образного видения мира.

Творческое начало проявляется не только в оценочном суждении о воспринятой музыке, интерпретации произведения, но и в собственном творчестве. Творчество способствует развитию музыкально-образного видения, является важным условием музыкального и общего развития ребенка.

Учитель должен уделять большое внимание творческому развитию учащихся в различных видах музыкальной деятельности: при слушании музыки, пении, игре на детских музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических движениях.

Методика музыкального воспитания как педагогическая наука подчиняется закономерностям общей педагогики и, подобно любой методике, опирается на дидактические принципы. Принцип воспитывающего обучения; научность и доступность осваиваемого материала; наглядность при его преподнесении; прочность знаний, умений, навыков; активность музыкальной деятельности учащихся, их самостоятельность; связь музыкального воспитания с жизнью, интересами детей — все эти принципы лежат в основе методики музыкального воспитания. Вместе с тем в соответствии с особенностями школьного предмета «Музыка» методика музыкального воспитания выдвигает и свои принципы: единство эмоционального и сознательного, художественного и технического, единство развития ладового, ритмического чувства и чувства формы. Они направлены на развитие музыкальных способностей, интереса к музыке, воспитание вкуса и музыкальной культуры в целом.

Необходимость принципа единства эмоционального и сознательного обусловлена спецификой музыкального искусства и особенностями его восприятия. Развитие восприятия музыки требует осознания вызываемых ею эмоциональных впечатлений, а также ее доступных выразительных средств. Принцип единства художественного и технического основывается на том, что художественное, выразительное исполнение произведения требует соответствующих навыков и умений. Например, при разучивании песни учитель формирует у учащихся вокально-хоровые навыки; чтобы исполнить мелодию, ритмический аккомпанемент на детских музыкальных инструментах, учащиеся должны овладеть простейшими приемами и умением совместной игры на этих инструментах. В любом случае усвоение исполнительских навыков должно подчиняться художественным задачам, направленным на раскрытие и воплощение музыкального образа произведения. При этом овладение навыками является средством для достижения цели — художественного исполнения музыкального произведения. Единство художественного и технического в работе над произведением достигается при условии развития творческой инициативы учащихся. Их участие в создании замысла исполнения произведения активизирует воображение и в то же время способствует осознанию факта, что исполнительские навыки и умения являются необходимым средством достижения выразительного, художественного исполнения произведения. Принцип единства развития ладового, ритмического чувства и чувства формы должен лежать в основе различных видов музыкальной деятельности. Благодаря комплексному и последовательному развитию музыкальных способностей у школьников формируются представления о принципах развития музыки, выразительности элементов музыкальной речи, выразительных возможностях музыкальных форм. Например, формирование у учащихся представлений о вариационной форме происходит на основе активизации ладового, ритмического чувства в процессе выявлений изменений темы.

Музыкальные занятия в средней общеобразовательной школе, будь то уроки или внеклассные мероприятия, направлены на то, чтобы развить у учащихся способность чувствовать, понимать, любить, оценивать явления искусства, наслаждаться ими, создавать в меру своих сил и творческих возможностей музыкально-художественные ценности. Как известно, музыкальная культура школьника – это интегративное свойство личности, главнейшими показателями которого являются:

музыкальная развитость (любовь к музыкальному искусству, эмоциональное к нему отношение, потребность в различных образцах музыки), музыкальная наблюдательность (в значении, которое придавал этому понятию Б. В. Асафьев); музыкальная образованность (овладение некоторыми видами музыкальной деятельности, приобретение искусствоведческих знаний, опыта творческой деятельности и сформированность эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни, «открытость» новой музыке, новым знаниям об искусстве, наличие музыкально-эстетических идеалов, художественного вкуса, критическое, избирательное отношение к различным музыкальным явлениям).

Высшая цель школьного музыкального образования заключается в передаче положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в музыкальном искусстве. Практика музыкального воспитания показывает, что глубокое проникновение в идеи произведений искусства достигается только в том случае, если ученик сможет увидеть в нем нечто значимое для себя, то, что отвечает его внутренним потребностям и надеждам, когда удается достичь соотнесения содержания произведения, написанного очень давно, с духовным мироощущением слушателя сегодняшнего дня. Этой возможностью обладает классическая музыка. Любить музыку — значит испытывать потребность в общении с ней, переживать радость, волнение, печаль, слушая ее. Понимать музыку — значит воспринимать ее сознательно, отдавая себе отчет в ее содержании. Действительно, существует тесная связь между этими понятиями; «понимать» и «любить», воспринимать сознательно и эмоционально, чтобы глубже переживать и чувствовать музыку.

В наше время дети слушают музыку разных жанров. Но не может не тревожить, что дети мало знают классическую музыку, а порой совсем ее не воспринимают. А ведь классическая музыка — это лучшее, отобранное временем наследие человечества. Осмысленное прослушивание музыки, изучение значимых музыкальных произведений активизируют мышление, память, внимание; развивают чувственное познание — ощущение и восприятие; укрепляют психическое здоровье детей. Это давно доказано музыкальной психологией, которая как наука зародилась в недрах философии. Еще античные мыслители, размышляя о законах устройства миропорядка и общественной жизни, сделали ряд важных наблюдений и выводов, касающихся роли и значения музыки в общественной жизни.

Исследователи подтверждают благотворное влияние слушания классической музыки не только на умственные способности человека, но и на развитие его мозга в целом. В результате обследования группы профессиональных музыкантов, а также людей, которые слушали классическую музыку в детстве, было выяснено, что они имеют отличную память и способность к языкам. Кроме того, ученые обнаружили, что мозжечок у музыкантов на 5% больше, чем у людей, не имеющих отношения к этой профессии. Именно этот участок мозга, отвечающий за координацию движений, «слушает» и чувствует музыку! Музыкальная психология предлагает использовать музыку в оздоровительных целях, предлагая ее как для слушания, так и для исполнения и творчества. Способность музыки непосредственно влиять на эмоциональное состояние человека обеспечивает глубокие переживания в процессе ее восприятия и исполнения.

3. Фрейд доказывал, что, когда человек в окружающей его жизни не находит возможности удовлетворения своих потребностей, он пытается это сделать в своих фантазиях. При слушании музыки происходит снятие личностного напряжения, вызванного жизнью, и человеку становится легче. Аристотель объясняет воздействие музыки на примере религиозных песнопений, которые «действуют возбуждающим образом на душу и приносят как бы исцеление и очищение людям».

Слушая музыкальное произведение, мы не воспринимаем отдельно его мелодию, ритм, тембр, гармонию, но — музыку в целом, обобщая в образе отдельные средства выражения. Когда мы слушаем музыкальное произведение и с первых же тактов говорим, это Шопен, а это — Бетховен, тем самым мы совершаем акт категоризации, относя услышанное к определенным эпохам, стилевому направлению, композитору. Мы можем также определить жанр произведения — симфонический или камерный, характер художественного образа — лирический или героический, средства, с помощью которых раскрывается содержание данного образа.

Отказ от низкопробного искусства может произойти не только при улучшении музыкального образования, но и при создании условий, которые приводят к высокой самооценке личности и формированию позитивного Я. Для постижения классической серьезной музыки требуются глубокая сосредоточенность, аналитическое размышление по поводу вызываемых переживаний. Поэтому не случайно так много общего в восприятии серьезной музыки с медитацией, под которой понимается «интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение в предмет, идею и т.д., достигаемое путем сосредоточенности на одном объекте и устранении всех факторов, рассеивающих внимание».

Развить музыкальное восприятие — значит научить слушателя переживать чувства и настроения, выражаемые композитором с помощью игры звуков, специальным образом организованных; включить слушателя в процесс активного сотворчества и сопереживания идеям и образам. Для умения слушать серьезное музыкальное произведение необходимо иметь достаточный уровень развития специальных музыкальных способностей — слуха, памяти, мышления, воображения. Все они развиваются в процессе целенаправленных музыкальных занятий, как-то: пение в хоре, ритмика, прослушивание одних и тех же музыкальных произведений, разучивание мелодических тем, которые встречаются в прослушиваемом произведении, изучение биографий композиторов и особенностей их творческого пути. Развитие восприятия предполагает умение вычленять из общей ткани отдельные средства музыкальной выразительности — мелодию, гармонию, фактуру, темп, ритм и другое; освоение принципов творческого преобразования и отражения действительности в звуках музыки; выявление ассоциаций, которые вызваны тем или иным средством. Когда слушатель воспринимает музыкальное произведение и оно глубоко захватывает его, в идеальном случае происходит то, что Л.С. Выготский называл чудом искусства, а американский психолог А. Маслоу — «пиковым переживанием». В момент переживания «пикового» опыта человек, согласно А. Маслоу, испытывает свое единение с Вселенной. Он выходит за границы собственного Я и ощущает мир как свое естественное продолжение. В момент «пика» человек приобретает особое восприятие — он видит вещи как бы впервые, в их единственности, неповторимости. Такие переживания вызывают стремление к творчеству и способствуют росту личности человека.

Музыкальное воображение действует в области музыкально-слуховых представлений, в процессе работы внутреннего слуха. Работа воображения может протекать либо по «мыслительному», либо, по «художественному» пути, но в обоих случаях композитору, исполнителю, слушателю необходимо уметь переноситься в другой мир, отличающийся от того, что окружает нас. Осознание воздействия музыкального произведения способствует раскрытию его содержания, накоплению учащимися музыкального опыта, который сказывается при последующем общении с музыкой. Он усиливает ее воздействие, обогащает духовный мир учащихся, их чувства, мысли, переживания. Благодаря использованию в музыкальном воспитании принципа единства эмоционального и сознательного, у учащихся развивается способность оценивать воспринятое и, таким образом, воспитываются их интересы и вкусы. Основное средство достижения этой цели — постоянные и систематические встречи учащихся с музыкой, развитие у них на этой основе потребности в высоких образцах художественного творчества. В процессе школьных музыкальных занятий учащиеся знакомятся с музыкальными произведениями, анализируют общий характер, настроение музыки, значение различных элементов музыкальной речи в их совокупности.

Главная цель занятий музыкой в школе состоит в пробуждении у учащихся интереса к музыке, и на основе этого развитии у них умения чувствовать, понимать, любить и оценивать музыкальные произведения, наслаждаться ими, испытывая потребность в систематическом общении с музыкой. Наряду с этой воспитательной задачей большое значение имеют задачи образовательные. Необходимо, чтобы школьники накапливали опыт, впечатления от общения с высоким искусством, систематически и последовательно, от класса к классу овладевали знаниями о музыке, без которых невозможно глубокое постижение музыкальных произведений. В связи с этим через все годы обучения проходят основные познавательные темы, развитие которых предполагает знакомство с образцами профессиональной и народной музыки с ведущими музыкантами-солистами и музыкальными коллективами; с музыкальными жанрами, формами.

Развитие восприятия музыки является важнейшей задачей музыкального воспитания школьников, и происходит оно в процессе всех видов музыкальной деятельности. Восприятие музыки на уроке является самостоятельным видом деятельности на уроке. Оно определяется как слушание или слушание-восприятие. Учащиеся знакомятся с музыкальными произведениями, более сложными по сравнению с теми, которые могут исполнить сами. Однако процесс слушания таких произведений не сводится лишь к знакомству с музыкой. Важно формировать у учащихся навыки и умения, необходимые для полноценного восприятия ими музыкальных произведений, развивать у них интерес и музыкальный вкус. Основой воспитания у школьников музыкального вкуса являются художественно ценные произведения и активная музыкальная деятельность, направленная на их освоение. Правильно организованное слушание музыки, разнообразные приемы активации восприятия (например, через движение, игру на простейших музыкальных инструментах, а также вокализацию тем) способствуют развитию интересов учащихся, формированию их музыкальных потребностей.

Музыкальное восприятие – сложный процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-образное отражение действительности. Музыка воздействует комплексом выразительных средств. Это - ладогармонический склад, тембр, темп, динамика, метроритм, они передают настроение, основную мысль произведения, вызывают ассоциации с жизненными явлениями, с переживаниями человека.

Восприятие музыкальных образов происходит благодаря своеобразной творческой деятельности слушателя, так как включает его собственный опыт (музыкально-слуховой и жизненный). В результате идея произведения воспринимается как нечто сокровенное. Именно поэтому музыковеды утверждают, что слушать музыку так, чтобы слышать ее – это напряженная работа сердца, ума и особое творчество. В первую очередь важно привить детям элементарные навыки восприятия музыкальных структур, так как для слушателя, лишенного чувства восприятия формы, не ощущающего ее в данном сочинении, музыка «не оканчивается, а прекращается». Иначе, анализ музыкальных произведений углубляет их эмоциональное восприятие. Воздействуя, музыка способна волновать, радовать, вызывать к себе интерес. Радость и печаль, надежда и разочарование, счастье и страдание – всю эту гамму человеческих чувств, переданную в музыке, учитель должен помочь детям услышать, пережить и осознать. Педагог создает все условия для проявления эмоционального отклика учащихся на музыку. Только потом он подводит их к осознанию содержания произведения, выразительных элементов музыкальной речи и комплекса выразительных средств. Благодаря этому произведение оказывает более сильное воздействие на чувства и мысли детей. У них формируются навыки культурного слушания, умения рассуждать о музыке, то есть давать эстетическую оценку ее содержанию. Учитель разными средствами стремится внести радость в общение детей с музыкой. Это во многом зависит от используемых на уроке произведений. Они должны быть художественно ценными, образно-увлекательными близкими детям по содержанию, доступными по языку и вместе с тем должны удовлетворять потребность учащихся в общении с прекрасным.

Подготовка школьников к эмоциональному восприятию музыки может осуществляться разными методами и приемами. К ним относятся вступительное слово учителя, использование произведений других видов искусств, вокализация тем инструментальных сочинений. Одной из особенностей художественного мышления является его образность, а образ всегда связан с целостным представлением объекта. С помощью ощущений, представляемых нашими анализаторами, мы можем видеть, слушать, различать, что происходит в окружающем нас мире. Различные анализаторы в процессе своей работы взаимодействуют, проникая друг в друга, синтезируясь, развивают цветной слух. Чувство ритма связано с общей уравновешенностью в нервной системе процессов торможения и возбуждения. На основе формальных признаков темпа и лада музыкального произведения можно выявлять конкретное настроение, передаваемое им.

По опросу учащихся среднего звена, можно судить о музыкальных предпочтениях учащихся. Музыкальные предпочтения школьников связаны с социальным статусом их семьи, который определяется уровнем образования родителей и родом их занятий. У детей из семей с высоким статусом чаще отношение к объектам культуры наиболее зрелое и общественно ценное. Эти школьники в 1,5 раза чаще проявляют положительные эмоции при восприятии классической музыки. В отношении тяжелого рока негативные оценки учащихся из семей с высоким социальным статусом проявляются в два раза чаще, чем учащимися из семей с низким социальным статусом. Восприятие музыки связано и с успеваемостью. Восторг и уверенность в себе при слушании тяжелого рока испытывают 17% отличников, 26 — хорошистов и 66% неуспевающих. Никто из последних не испытывает от произведений этого жанра отрицательных эмоций. Но такие переживания отметили у себя 20% отличников и 24% хорошистов. Можно предположить наличие в этом жанре особой компенсаторной функции, актуализирующейся при переживании жизненных трудностей или неудач». Отличники и хорошисты дают в два раза больше положительных оценок русской народной песне, чем те, кто числится среди неуспевающих. В отношении к авторской самодеятельной песне наибольшее количество положительных откликов у ребят, активно участвующих в общественной жизни школы. Оценка музыкальных жанров оказалась зависимой и от пола. Среди девушек классическая музыка положительно оценивается в 1,5 раза чаще, чем среди юношей. Обратная картина наблюдается при оценке тяжелого рока. Положительная оценка рок-музыки и существенное ее предпочтение в структуре музыкальных интересов может говорить о преобладании защитных реакций, связанных с компенсацией положительных эмоций, недополучаемых в контакте с окружающей действительностью. Школьники, входящие в одну и ту же неформальную группу, имеют одинаковые музыкальные интересы. Например, в каждом классе есть общие музыкальные предпочтения, характерные только для этой группы ребят.

На первом этапе развития неопытный слушатель воспринимает главным образом «внешний слой» музыкального произведения. На последующих — осознает отдельные детали и фрагменты сочинения. В соответствии с методикой и особенностями восприятия, я использую на уроках следующий порядок понимания музыкального произведения в процессе его восприятия:

-Выявление главного настроения; определение средств музыкальной выразительности; рассмотрение особенностей развития художественного образа; определение главной идеи произведения; понимание специфики автора; нахождение личностного подхода к произведению;

Каждое из этих направлений работы связано с постановкой перед учащимися проблемных заданий. Например, при выявлении главного настроения учащимся можно предложить обсуждение следующих вопросов:

-Какие чувства передаются в предлагаемой музыке? Какие эпизоды понравились больше всего?

Выполняя задания и следя за развитием художественного образа произведения, учащийся начинает его лучше понимать. И в ходе урока мы начинаем углубляться в образное содержание предложенных музыкальных примеров. Вопросы к ученику могут быть следующие:

-Как произведение начинается? Какой характер имеют мелодия и другие средства музыкальной выразительности? Какой образ возникает в твоем сознании? Как он развивается - плавно или с резкими контрастами? Как заканчивается произведение? К чему привело развитие образа?

Развитию образного мышления способствует поиск названия, которое необходимо подобрать к прослушиваемой музыке.

На уроках в 5-8 классах мы говорим уже об определении главной идеи произведения. Можно спросить у учащихся:

- Для чего автор создал это произведение? Какая основная мысль владела им в процессе создания? Что он хотел сказать своей музыкой?

Если это программное произведение, можно спросить:

- Почему автор назвал произведение именно так, а не иначе? Как можно было бы передать главную мысль — строчкой стихотворения, образным сравнением?

Ответы на эти вопросы заставляют учащихся размышлять над общечеловеческими ценностями, находящими свое воплощение в звуках музыки. Понимание этих ценностей ведет к нравственному возвышению личности школьника.

Большое влияние на учащихся оказывает не только музыка, но и личность самого композитора. Часто ребята сами задают вопросы о жизни автора.

Вопросы к учащимся здесь могут быть такие:

- Какое мироощущение и мировосприятие отличает музыку данного композитора? Каково его отношение к своим героям? Относится ли он к ним с симпатией, юмором, со страданием или с иронической усмешкой?

Следующие вопросы требуют самораскрытия учащегося, к чему он не всегда готов:

- Какие события из жизни напоминает эта музыка? Какие воспоминания и надежды она пробуждает? Что бы захотелось сделать, прослушав эту музыку?

Все творческие задания выполняются в определенной последовательности. Например, в начальных классах, чтобы найти выразительные движения, соответствующие музыке, дети сначала слушают произведение, выявляют его характер, средства музыкальной выразительности, форму. Затем они планируют возможные варианты тех или иных движений. Замысел обсуждается коллективно или обдумывается индивидуально и дополняется. Итогом творческого решения является выразительное исполнение сочинения. В первом классе я использую шумовой оркестр из подручных средств: деревянные кубики, металлические ложки, бумага (шуршание), и т.д.

При оценке выполненного задания необходимо учитывать степень понимания музыкального образа, стремление к совершенствованию композиции в процессе сочинения, способность «автора» выразительно ее повторить.

При выполнении заданий такого типа ребята учатся понимать и устанавливать взаимосвязь между музыкальным образом и средствами его воплощения.

Так же я использую слушание и при разучивании новых песен. Но сначала ребята поют свои варианты песни, а уж потом мной предлагается оригинальное исполнение, чтобы не создавался стереотип, шаблон. Таким образом, учащиеся получают больше возможности для творческой мысли, и легче воспринимают уже знакомое произведение.

Итак, эмоционально - осознанное восприятие музыкального произведения способствует более глубокому проникновению в его содержание и осмысление его идеи. Каждый ученик, имея свой музыкальный опыт и индивидуальные особенности, по-своему воспринимает музыкальное произведение. При этом восприятие музыкального образа зависит от его музыкальных и творческих способностей.

Литература:

1. Н.Н. Кондратюк, «Музыка в школе. Игры, конкурсы, современные методы», методическое пособие, Творческий центр «Сфера», М.2005г.
2. Д.Б. Кабалевский, «Программа для общеобразовательных школ», 2005г.
3. Ю.Б. Алиев, «Программа», 1993г.
4. Н.М. Черноиваненко, Л.Г.Д митриев, «Методика музыкального воспитания», 1989г.
5. Т.И. Науменко, В.В. Алеев, «Музыка», 2000г.
6. А.Во, «Классическая музыка. Новое восприятие», 1997.