

Консультация для воспитателей.

(Обучающий семинар)

«Роль музыкального руководителя в ДООУ и его взаимодействие с воспитателем, как необходимое условие для развития творческих способностей детей

Основная цель музыкального воспитания в детском саду – подготовка к школе эстетически воспитанного и развитого ребенка , умеющего эмоционально воспринимать содержание музыкального произведения, проникаться его настроением, мыслями, чувствами.

Воспитание художественного вкуса у детей, эмоциональной отзывчивости на музыку – ведущие задачи педагогов детского сада.

Музыкальный руководитель дошкольного учреждения в одинаковой степени является музыкантом - исполнителем и педагогом- музыкантом. Знание психолого- педагогических особенностей и закономерностей воспитательно-образовательной работы в детском саду помогает эффективно отбирать инновационные методы и приемы обучения и развития, успешно формировать музыкальные способности ребенка, воздействовать на детский коллектив с позиций гуманной педагогики. Главная цель педагога – музыканта состоит не в том, каких и сколько он даст знаний и умений ребенку- дошкольнику, а сумеет ли он стать соучастником и партнером воспитанникам, поможет ли им совершить путешествие в удивительный мир музыки.

Деятельность музыкального руководителя в дошкольном учреждении многообразна. Это прежде всего организация и проведение музыкальных занятий в соответствии с программой, выбранной данным дошкольным учреждением.

Выполняя воспитательные функции, музыкальный руководитель должен обладать организаторскими, коммуникативными и конструктивными способностями.

Кроме проведения музыкальных занятий, в обязанности музыкального руководителя входит планирование и проведение:

1. регулярных занятий - практикумов с воспитателями каждой из возрастных групп;
2. консультаций по организации музыкальных зон в группах, подбор музыкально - дидактических игр;
3. вечеров досуга и развлечений
4. праздничных утренников;
5. музыкально - дидактических игр (включая изготовление дидактических игр и пособий).

Музыкальный руководитель проводит работу, связанную с тем , чтобы музыка постоянно присутствовала в повседневной жизни детского сада (на занятиях по изобразительной деятельности, развитию речи, физкультурных, на прогулках и т.п.)

Очень важен контакт музыканта - педагога с родителями: проведение консультаций, помощь в организации домашней фонотеки, рекомендации по подбору и использованию детских музыкальных инструментов, по прослушиванию музыки, просмотру телепередач и т. д.

Музыкальный руководитель ведет работу по самообразованию, повышению исполнительского мастерства, приобретению новых знаний, аналитическому восприятию собственной деятельности.

В группах детского сада воспитатель является активным участником педагогического процесса. Он помогает музыкальному руководителю в проведении занятий. Функции воспитателя в каждой возрастной группе различны, а степень активности на занятии обусловлена возрастом детей и теми конкретными задачами, которые стоят на данном занятии.

Наибольшая роль воспитателю отводится в тех частях занятия, что связаны с музыкально – ритмической деятельностью: упражнения, танцы, игры. Он поет вместе с детьми, играет с ними, водит хороводы, помогает им при выполнении различных действий, воспитатель привлекается для показа движений в упражнениях и танцах. Меньшая - в процессе слушания музыки. В своей работе воспитатель действует только по указанию музыкального руководителя (при знакомстве с инструментальной музыкой проводит беседу по картине, при пении может исполнить отдельный куплет или фразу, при разучивании игры выбирает ведущего, помогает распределить роли, т.е. не участвует, а только организует).

Только тесный педагогический контакт музыкального руководителя и воспитателя даст положительный результат при проведении музыкальных занятий!

Навыки и умения, полученные детьми на занятиях, необходимо закреплять, а это значит, что музыка должна звучать и во время индивидуальной работы, утренней гимнастики, подвижных игр, проведении дидактических игр и развлечений, в вечерние часы досуга, стать иллюстрацией к рассказу, сказке и т.д. Воспитатель должен осуществлять преемственность между музыкальными занятиями и другими звеньями процесса музыкального воспитания и развития детей. В задачи воспитателя по музыкальному развитию детей вне музыкальных занятий входит: исправление, закрепление навыков и умений, полученных на музыкальном занятии; расширение музыкальных представлений, кругозора, выявление и формирование склонностей и музыкальных интересов каждого ребенка; развитие музыкальных способностей и самостоятельных способов действий. В индивидуальной работе воспитателю необходимо учитывать особенности ребенка, его способности к музыке и движению, степень усвоения им музыкального материала; активизировать пассивных детей, способствовать формированию музыкальных интересов. Для решения этих задач воспитатель – педагог должен обладать определенным объемом

музыкально - эстетических знаний. А подбирая музыкальное сопровождение к различным занятиям, следует продумывать содержание произведений и их эмоциональное воздействие.

Велика роль воспитателя в руководстве самостоятельной деятельности детей. В своей работе воспитатель должен применять косвенные методы руководства и гибкий творческий подход. Он активно формирует художественные интересы ребенка, влияет на его музыкальные впечатления, полученные на занятиях, праздниках, в семье.

Большое значение имеет создание условий, способствующих возникновению музыкальной деятельности детей по их собственной инициативе - музыкальной зоны, атрибутов, пособий и т.д.

Таким образом, основные вопросы музыкально – эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, а воспитателю отводится роль его помощника, но эти отношения характеризуются единством цели, в качестве которой выступает музыкальное развитие ребенка как главного объекта педагогических отношений.

«Музыка как средство развития творческой индивидуальности» — консультация для воспитателей

Музыка — сильное и яркое средство развития творческой индивидуальности, духовного становления личности. Она неоспоримо оказывает огромное влияние в формировании индивидуальности, развитии духовного становления человека, начиная с раннего детского возраста. В одной из своих работ великий русский критик В.Г. Белинский писал: » Влияние музыки на детей благотворно, и чем раньше начнут они испытывать ее влияние на себе, тем лучше для них. Они не переведут на свой детский язык её не выговариваемых глаголов, но запечатлеют их в сердцах, не перетолкуют их по-своему, не будут о ней разглагольствовать; но она наполнит гармонией их юные души». И нам нельзя не согласиться с этим высказыванием, тем более что в детстве и закладывается основа развития личности.

Ребёнок естественен в своём стремлении жить в мире красок, звуков, различных форм. Этот мир является неисчерпаемым источником развития чувств и фантазии. Что же станет его путеводной звездой в этом мире, что привлечёт и поведёт малыша за собой, из какого родника он будет черпать силы? Безусловно — это красота самого мира.

Мы все в будущем хотим видеть наших детей творческими, духовно богатыми, культурно образованными людьми с развитым эстетическим вкусом. Своим отношением к искусству — увлеченностью или безразличием — окружающие взрослые оказывают большое влияние на формирование основ ценностных ориентаций детей. Эстетическое развитие ребенка будет гораздо гармоничнее, если рядом окажется тот, кто сам глубоко увлечен изобразительным искусством, музыкой, театром, кто видит и чувствует красоту окружающего мира, природы, человеческих взаимоотношений.

Музыка тоже может стать языком общения ребёнка в раннем детстве. Музыка имеет особый язык, позволяющий передавать самые тонкие оттенки человеческих состояний, переживаний, отношений. «Музыка выражает всё то, для чего нет слов, но что просится из души, и что хочет быть высказано» — писал П. И. Чайковский.

В результате общения с музыкой, ребенку передаются её настроения и чувства: радость, грусть, тревога и сожаление, решительность и нежность. В этом сила психологического воздействия музыки, благодаря музыке развивается восприимчивость и чувствительность. Именно музыка, по нашему мнению, может стать эмоционально-оценочным стержнем, позволяющим формировать у ребенка эстетическое восприятие других видов искусства и окружающего мира, развивать образное мышление и воображение, эстетическое сознание. Поэтому формирование основ музыкальной культуры, а через нее и художественной, и эстетической культуры ребенка — актуальнейшая задача сегодняшнего дня, позволяющая реализовать возможности музыкального искусства в процессе становления личности. Не подлежит сомнению, что большое значение для развития и формирования мышления со дня рождения и в течении всей жизни имеет

общение с музыкой, в первую очередь классической, а также «пропевание» музыки в движении и голосом.

Основная проблема, отражающая сегодняшнее состояние воспитания, обучения и образования, является проблема развития мышления. Изучение личности (ребёнка, подростка, юноши), как субъекта воспитательной и учебной деятельности, осуществляется на основе теоретических, методологических, психологических и педагогических подходов.

Одним из главных принципов, обеспечивающих успешное овладение детьми основами современных знаний, является теоретический характер их мыслительной деятельности. Основы мышления данного типа должны быть сформированы у детей в раннем возрасте, в младшем школьном возрасте, а на средней и высшей ступени обучения происходит их дальнейшее развитие.

В воспитании мы должны исходить из потребностей самого ребенка. Ребенку вообще, а малышам особенно для правильного развития организма необходимо много двигаться: ходить, бегать, прыгать, лазать, бросать. Это физиологическая особенность детского возраста, в этом выражается его активность, здесь идет усиленный обмен веществ, развивается мышечный аппарат, совершенствуется работа нервных центров. Чем меньше ребенок, тем больше нуждается он в движении, а потому систематизированное и музыкальное движение необходимо вводить как постоянную дисциплину и чем раньше, тем лучше. Эти движения должны научить ребенка свободно управлять отдельными органами своего тела, развить координацию движений, овладению собой (смелость, решительность, находчивость, сообразительность). Музыка, сливаясь с движением, соединяет двигательные реакции с законами музыкального ритма, моторные центры воспитываются через музыку, объединяется деятельность нервно-мышечных центров и слуха, вырабатывается координация движений, сберегаются силы.

Наряду с этим нельзя упускать из виду, что процесс непосредственно музыкального восприятия неоднозначен и он тоже оказывает влияние на развитие и становление творческой личности.

На восприятии всегда сказываются интересы, отношения, весь предварительный художественный и жизненный опыт человека. И, как уже отмечалось, особую роль играют в этом процессе слух, способность вслушаться в окружающее, почувствовать, понять, оценить красоту красок и форм, гармонию звуков и наслаждаться ею. Ведь подлинное эстетическое восприятие всегда связано с душевным волнением, переживанием эстетического удовольствия, переживанием красоты предмета.

Процесс формирования восприятия возникает установкой педагога-психолога и воспитателя на эстетическое восприятие, что предвосхищает впечатления и переживания. После чего можно беспрепятственно обратиться к его созерцанию, погрузиться в чувственную стихию. Именно «погружение в стихию звуков, красок, форм, в стихию слов стихотворения или пластику движения характерно для процесса художественного восприятия»... Это стремление воспринять чувственное богатство, ощутить его — существенная особенность художественного восприятия.

Следующий этап — попытка проникнуть в то, что эти звуки, краски, формы передают, выявляют, выражают. Эта новая ступень познания и будет являться восприятием художественного образа.

В ходе дальнейшего углубления восприятия, начинает восприниматься и осмысливаться не только художественный образ, запечатленный в произведении, но и само произведение искусства как некое значимое явление. Произведение становится воплощением и символом значительных сторон жизни, творчества, познания человека. Это самая высокая ступень познания, так как в процесс движения восприятия включается вся человеческая личность с её мировоззрением, идеалами, нравственными чувствами, отношением к жизни.

Требованиям к репертуару, предъявляемому для слушания детям, уделяли внимание известные учёные, педагоги и выделяли следующие общие черты и требования к репертуару для детей:

отбор из трёх источников: народного музыкального творчества, классики и современной музыки;

отбор произведений, воспитывающих доброту, проникнутых гуманизмом;

проникновение в мир чувств детей, отражение их интересов, образность, доступность;

яркость, запоминаемость, опора на интонационно-ладовый строй музыки разных народов;

отражение разных музыкальных форм (в том числе и более крупных), различных жанров;

отражение современных исканий в области совершенствования, модернизации музыкального языка, при сохранении художественного уровня, отвечавшего требованиям большого искусства.

Однако, в практике работы детских садов, «детский репертуар» на деле вытесняет классическую музыку. Она используется скорее как исключение, эпизодически и в основном в старшем возрасте. Ранний же возраст не используется для накопления ценных музыкальных впечатлений, не обходимых для формирования «тезауруса», опыта восприятия высокохудожественных образцов музыкальной классики. Таким образом, лишая детей в раннем возрасте возможности слушать классическую музыку, мы теряем благоприятный, «сенситивный» возрастной период для развития способности к восприятию музыки, упустив который, мы создаём дополнительные трудности в деле музыкального развития, может быть, и бесповоротно теряем его.

Основываясь на анализе психолого-педагогической литературы и результатах собственных наблюдений, можно сделать предварительные выводы о том, что далеко не безразлично, какую музыку слышит ребёнок, на каком

репертуаре он воспитывается. Поэтому важно способствовать накоплению детьми опыта восприятия музыкальной классики, формированию своеобразных эталонов восприятия, т.е. необходимо найти не только форму преподнесения музыки детям, а совершенствовать само содержание обучения.

Педагогическими условиями успешного развития музыкального восприятия в раннем детстве являются:

художественное совершенство, яркость и эмоциональная доступность музыкальных произведений;

повторность впечатлений (многократность звучания);

создание соответствующего характеру музыки эмоционального настроения;

создание положительного эмоционального фона общения ребёнка и взрослого, поощрение успехов малыша.

побуждение детей к двигательной активности, вокализациям.

Исследовав основные позиции воздействия музыки на развитие индивидуальности, можно подвести некоторый итог всего вышесказанного.

Музыка, являясь одной из самых влиятельных форм искусства оказывает огромное воздействие на субъективный мир личности.

Эстетические чувства, потребности и идеалы стимулируют общественно полезную деятельность, в этом и состоит, по нашему мнению главная воспитательная функция искусства и музыки в частности.

Общение с искусством имеет огромное значение в психологическом становлении личности, в развитии ее общечеловеческих задатков и личностных качеств. Получая от художественных и музыкальных произведений огромное количество впечатлений, ребенок перерабатывает их и реализует в своей творческой деятельности, тем самым они играют неоценимую роль в развитии творческой индивидуальности.

«Роль музыки в воспитании духовности современного дошкольника» — консультация для воспитателей

Современный мир характеризуется чрезвычайной противоречивостью процессов, протекающих во всех сферах жизнедеятельности общества и не всегда реализующихся во всей своей полноте онтологически позитивной созидательности. Ситуация усложняется нарастанием духовного кризиса, проявляющегося в торжестве утилитаризма, возведении материальных потребностей в ранг высших потребностей человека, материальных ресурсов – в мерило значимости индивидов, а материальных интересов – в критерий оправданности действий социальных субъектов, что, в общем, нарушило равновесие: материальная сторона жизни общества развилась намного сильнее, чем духовная. В результате, говоря словами А. Швейцера, цивилизация стала похожей на корабль без рулевого, который теряет свою маневренность и неудержимо мчится навстречу к катастрофе.

Поиск путей и средств выхода из столь противоречивой ситуации усматривается в духовности, в ее «постоянном, сиюминутном утверждении» (М. Кулэ). По мнению И. А. Ильина «наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной очевидности. Ибо «сбились мы», и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно». А все это напрямую связано с системой образования и воспитания народа, формированием у него высокой духовности, представляющей собой целостную совокупность идей, идеалов, образов и чувств, ориентированных на ценности возвышенного и прекрасного, истинного и праведно-созидательного. Поэтому очень важно помочь каждому человеку в формировании его личной духовности, придающей человеческой жизни высшее измерение, высшее значение и смысл.

Воспитание духовности особенно необходимо осуществлять в дошкольные годы, «так как заряд духовности в эти годы наиболее устойчив и сохраняется долгое время, определяя духовно-нравственный облик человека практически на всю жизнь»

Среди факторов воспитания духовности дошкольников в системе общего образования особое место занимает музыка. Являясь по своей сущностной природе явлением идеальным, а в онтологической данности отражением подлинности чувств и сокровенности бытия, она обладает потенциями огромной силы педагогического влияния на духовность человека. Ее воспитательная миссия заключается в призыве к добру и справедливости, в прозрении более совершенного мира. Посредством музыки происходит формирование сильной, творческой, жизнеспособной личности, она «позволяет полнее ощутить ценность жизни, почувствовать ее пульс, течение: она облагораживает внутренний мир личности и делает его подлинным «аристократом духа». По мнению Конфуция, музыка придает личности цельность и гармоничность, она есть средство воспитания характера «благородного мужа», отличительной чертой которого являлась высокая духовность.

С другой стороны, музыка, как то, что несет красоту в земной мир, есть своеобразное соприкосновение идеального и реального, а это позволяет глубже осознавать пути утверждения духовности и пробуждать обеспокоенность нравственными проблемами. По утверждению Г. В. Ф. Гегеля, чувственные образы и звуки выступают в искусстве не только ради себя и своего непосредственного выявления, а с тем, чтобы в этой форме удовлетворить высшие духовные интересы, так как они обладают способностью пробудить и затронуть все глубины сознания и вызвать их отклик в душе. В процессе общения с искусством И. Кант видел важный момент – превышение человеком собственных возможностей. Он обращал внимание на стимулирование произведением искусства духовного роста личности, возникающего в результате полноценного восприятия музыкального произведения и проникновения в его суть. Необходимо заметить, что музыкальная способность, в целом прямо и непосредственно связанная с разумом – «законодателем нравственности» (И. Кант), помогает возвысить человека и раскрыть его духовную сущность. Смысл,

порождаемый музыкой, заключается не в том, чтобы без конца удовлетворять свои эмпирические желания, а в том, чтобы раскрывать свои потенции и притом по возможности разносторонним образом.

Значение музыки в воспитании духовного начала в личности признавалось и самими творцами музыкального искусства. Так, итальянский композитор и музыкальный теоретик эпохи Ренессанса Дж. Царлино утверждал мнение, что музыкальное искусство способно к выражению всеобщей гармоничности, как мировой, так и человеческой. В своем трактате «Гармонические установления» в главе, «Для какой цели нужно учиться музыке?» он писал: «Музыку нужно изучать не как необходимую науку, но как свободную и достойную, так как посредством нее мы можем достичь хорошего и достойного поведения, ведущего по пути добрых нравов ...». Г. Гендель хотел, чтобы его музыка не просто доставляла удовольствие, но чтобы под её влиянием люди становились лучше. Этому созвучна и мечта Л. Бетховена «высекать огонь из мужественных душ».

О духовно-нравственном воздействии музыки, её способности облагораживать человека писали специалисты в области музыкальной педагогики – Л. А. Баренбойм, А. Б. Гольденвейзер и Г. Г. Нейгауз, теоретики и методисты в области музыкального воспитания – Б. В. Асафьев, О. А. Апраксина и Б. Л. Яворский. Так, Б. В. Асафьев называл музыку «вечно живым» претворением всего, что звучит в природе и в душе человека, и призывал не просто развлекать музыкой, а убеждать и радовать ею [7].

Взгляд на музыку с нравственных позиций был характерен и для многих педагогов прошлых столетий. Я. А. Коменский рассматривал музыкальное воспитание как действенное средство формирования духовности растущей личности, указывал на необходимость приобщения к национальной музыке уже в «Материнской школе» и предлагал обязательное включение музыки в программу всех четырех ступеней обучения. Ш. Л. Монтескье отмечал способность музыки пробуждать все чувства и смягчать нравы, благодаря способности вызывать ощущения кротости, сострадания, нежности и др. Д. Юм подчеркивал важную роль искусства и особенно музыки в воспитании нравственных воззрений и чувств.

Музыка в нашей жизни это живое знание и представление человека о самом себе, это путь к себе и открытие себя в себе. Она означает непрерывный процесс самосозидания и самотворчества. Обращение к ней предоставляет исключительные возможности для «расширения» сознания, «обогащения смысла общения»; она создает предпосылки для осознания процесса рефлексии над собственными душевными и духовными потенциями. Можно сказать, что личность, чувствующая музыку, глубоко и тонко ощущает мир, умеет видеть прекрасное, величественное в окружающей жизни и слышать мир во всем его многообразии. В. А. Сухомлинский отмечал, что «музыка открывает людям глаза на красоту природы, нравственных отношений, труда. Благодаря музыке в человеке пробуждается представление о возвышенном, величественном, прекрасном не только в окружающем мире, но и в самом себе». Его слова о том, что «без музыки трудно убедить человека, который вступает в мир, в том, что человек прекрасен», конкретизируют тезис о музыкальном воспитании как воспитании человека, выражающий существо концепции Д. Б. Кабалевского, утверждавшего необходимость воспитания музыкальной культуры дошкольников как части их духовной культуры.

Музыка в системе общего образования – основа процесса воспитания духовности. Приобретаемые на занятиях музыки знания, умения и навыки становятся личностным духовным достоянием, в своей ценностной данности превращающегося в основу духовного роста и самоутверждения.

Музыка как учебный предмет в системе общего образования может и должна более широко использоваться в целях воспитания духовности дошкольников.

«Музыкально-эстетическое воспитание личности» — консультация для воспитателей

Эстетическое воспитание относится к числу проблем, от решения которых во многом зависит дальнейшее развитие человеческой культуры. Во второй

половине XX в. проблема эстетического воспитания рассматривается многими исследователями по-новому: резко обостряется ее гуманистическая направленность в связи с глобальной задачей сохранения и развития культуры. В современном обществе с особой остротой встал вопрос о придании нового статуса задаче формирования личности и прежде всего ее эстетическому воспитанию, способствующему зарождению, укреплению и развитию новых эстетических, этических, художественных ценностей и мотиваций у каждого человека.

Общеизвестно, что ядром и главным средством эстетического воспитания является искусство, отличающееся универсальностью воздействия на личность на всех направлениях. Каждый из видов искусства специфически влияет на формирование внутреннего мира человека. Музыка в системе искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать различные эмоции. В связи с этим все более утверждается в системе эстетического воспитания тезис о важности музыкального воспитания личности, его значении для развития общих психических свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических идеалов личности. Участие музыки в воспитательных процессах приобрело особую актуальность в настоящее время. Не секрет, что дифференциация наук, узкая профессионализация создают опасность превращения людей в «однобоких», ограниченных специалистов.

В современной социокультурной ситуации музыка все больше выдвигается на первый план в структуре художественных предпочтений молодежи. Она опережает другие виды искусства по количеству потребления в силу своих непосредственно-чувственных особенностей воздействия. Но за подобной картиной скрыты сложные противоречия бытования, восприятия, ценностных ориентаций в музыкальном искусстве. Это, например, односторонний уклон большинства людей к эстрадно-развлекательной музыке, к той небольшой части огромного мира музыкального искусства, не требующей больших интеллектуальных и нравственных усилий для постижения. Современные средства массовой информации создали

возможность «растворения» музыки в сфере производства, быта, досуга. Становится все труднее воспринимать ее как художественное целое. Напротив, привычной становится возможность слушать музыку как фон, полноценно не воспринимая. Подобный уровень культуры восприятия формирует поверхностно-потребительский тип музыкальной культуры в целом, когда не происходит полной субъективизации эмоциональных, интеллектуальных, нравственно-гуманистических сторон музыкального произведения. Место отсутствующей культуры отношений к музыкальным ценностям занимают поверхностно-потребительские запросы, диктуемые модой, престижностью. Сегодня все чаще встречается особый тип музыкальной культуры личности, характеризующийся тем, что за внешним пристрастием к музыке стоит отделение ее от содержательно-гуманистических пластов. Подобный тип музыкальной культуры, в котором преобладает поверхностный контакт с музыкальными произведениями в исключительно развлекательных целях, является ущербным для личности. Он противоречит потенциально-гуманистическим возможностям всего музыкального искусства.

Восприятие музыки, безусловно, зависит от личности, соприкасающейся с этим искусством. Формирование музыкально-эстетической культуры личности — своеобразного показателя развития самого человека — является одной из важнейших целей эстетического воспитания. Воссоздавая эмоциональный опыт человечества, музыка выявляет способность каждого человека переживать сложнейшие чувства, придает людям нравственные силы, воспитывает мужество, веру в жизнь, красоту, обогащает чувство и интеллект. По мысли В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание — это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека.

Специфика восприятия и воздействия музыкального искусства на личность

Размышления о сущности искусства и его значении для формирования личности сопровождают историю человечества с древнейших времен. Прежде всего речь шла о воспитании конкретного человека, о чем свидетельствуют и древнекитайские трактаты, и сведения о музыкальном образовании и воспитании в Древнем Египте и Индии, и системы эстетического воспитания Древней Греции. Облагораживание души и тела,

гармония внешнего и внутреннего (эллинский идеал), воздействие на этическую природу человека (Аристотель), развитие чувства гражданственности и социальной общности (Иоанн де Грохео), воспитание духа, интеллекта, эмоций (о чем говорят труды и более поздних философов, деятелей церкви, ученых различных областей гуманитарного знания, педагогов и др.) — примеры того, как во все времена осмысливались и открывались воспитательные возможности музыки.

Показательно и другое: на протяжении истории в самые разные эпохи констатировалась объективная связь природы мира и природы человека, характеризующаясь в одних и тех же эстетических категориях. Пифагорейцы, например, считали необходимым сделать свое тело и душу «музыкальными», но и благоустроенное государство «музыкально», ибо подчиняется «правильному ладу», «музыкальнее» же всего космос. Один из авторов позднего Средневековья выстраивает систему эстетических законов, причем верхний ее уровень — «божественная музыка» — подразумевает универсальный миропорядок. И совсем современный исследователь делает вывод, что «законы жизни музыкальны, а музыкальность — важнейший признак красоты».

По сути дела, во все времена речь шла не о чем другом, как о развитии с помощью искусства эстетических начал в жизнедеятельности человека, о развитии культуры человека и общества — задаче, сохраняющей и усиливающей свою актуальность в современном мире.

Первая и главная особенность музыки, порождающая все другие, кроется в интонационной природе этого вида искусства. Музыка близка и понятна в силу сходства с интонациями человеческой речи. Она — ровесница человеческой речи.

Интонирование в музыке как проявление человеческой речи, сознания и мысли глубоко раскрыто в работах известного отечественного музыковеда, академика Б.В. Асафьева. Со времени появления его теории интонации ни один из эстетических вопросов музыкознания не решается диалектически в искусствознании без обращения к данной концепции. Интонация стала рассматриваться как фундамент, как звуковыраженная «музыкальная

мысль», которая лежит в основе музыкального образа произведения, содержания и формы, творческого метода и стиля, реализма, народности и других сторон музыкального произведения.

Вторая сторона специфики восприятия и понимания музыкального образа состоит в особенностях его гносеологического статуса.

У музыкального искусства есть объективная основа. Но лежит она не в натуралистическом воспроизведении эмоций, не в воссоздании звуковых картин предметного мира, не в перенесении акустических явлений в область музыкального мышления. Человек интонирует о мире и о себе с помощью исторически сложившихся средств музыкальной выразительности, называемых музыкальным языком. Интонируемая музыкальная мысль выступает в форме особого языка и тем самым превращается в художественный язык — особый язык человеческого общения.

Бесспорно, музыка обладает намного меньшей предметной и понятийной конкретностью, чем другие виды искусства.

Но зато музыка способна более ярко и разнообразно передавать переживания человека, внутренний мир его чувств и тревожений, эмоционально-психологические состояния, их динамику и переливы. Внутренние, тончайшие, сокровенные стороны души человека, то, что порой не передаваемо на привычном языке человеческого общения, становится доступным выражению музыкальными звуками, выступает основой специфической образности в музыке. Не случайно Р. Шуман говорил, что там, где кончается слово, начинается музыка. Музыкальные звуки, особым образом переработанные, построенные в определенную ладовую, ритмическую систему, проявляющиеся в определенном порядке в музыке Баха, Бетховена, Глинки и др., как бы вырастают из чувств, эмоций, душевных состояний композитора.

Таким образом, область чувств и эмоций человека — один из основных предметов отражения в музыкальном образе. Но их нельзя рассматривать как чисто субъективное явление, они, подобно другим формам осознания

человеком действительности, есть субъективный образ объективного мира. Следовательно, музыка изображает и выражает действительность не прямо, подобно изобразительным видам искусства, создающим образ какой-либо части предметного мира, а косвенно, воссоздавая мир чувств и чувственных отношений. Детально эта точка зрения получила обоснование в концепции, разработанной С.Х. Раппопортом и объясняющей музыку как искусство отражения жизни и человека специфическими средствами.

Третья, по значимости одна из основных черт музыки как искусства, состоит в глубине и огромной эмоциональной силе психологического и физиологического воздействия на человека. Известно, что древние греки использовали музыку как средство врачевания от телесных и психических недугов. Музыка — это искусство временное и звуковое. Материалом, физической основой построения музыкального образа выступает звук. И хотя из бесконечного многообразия звуков природы материалом для музыки служат лишь специально обладающие музыкальными свойствами, действие звуковых волн на органы слуха совершается объективно. Оно передается через слуховой нерв в головной мозг и порождает ощущение звука. Громкость, тембр, высота, продолжительность музыкального звука имеют не только специфическое художественно-образное значение, но и физически воздействуют на человека, вызывая в нем определенное физиологическое состояние.

Научные наблюдения показывают, что звук служит более сильным сенсорным раздражителем для человека, чем свет или цвет. Человеческий слух способен воспринимать различия в высоте от 16 до 20000 колебаний в секунду. Нарушение верхнего порога вызывает серьезные сдвиги в человеческом организме. В музыке используются главным образом звуки в пределах от 16 до 4000 колебаний в секунду. Такой диапазон связан с исторически сложившейся практикой человеческой речи и пения. Современные технические средства репродуцирования музыки, имеющие значительную звуковую мощность, не предусматривают контрольных точек для уровня громкости. К сожалению, на сегодняшний день в молодежной среде нередко встречается абсолютно бескультурная позиция восприятия музыки, звучащей при превышающей всякую художественную меру громкости звука.

Бесспорно, мера громкости музыкального звука — величина историческая. Изначально она была задана характеристиками самого древнего музыкального инструмента — человеческого голоса. Позднее появляются музыкальные инструменты, сопровождающие пение. Любимыми инструментами древних греков были лира, кифара, флейта Пана, авлос. В период Средневековья в Европе инструментом домашнего музицирования стала лютня, в концертной, религиозно-обрядовой жизни преобладал орган. «Золотым веком» скрипки называют XVII век. Совершенствование механики клавирина ведет к появлению фортепиано. Его универсальная природа способствовала увеличению популярности этого «самого интеллектуального инструмента» [12]. Каждый инструмент воспитывал музыкальный слух поколения в соответствующем диапазоне громкости. В условиях развития средств массовой информации, с широким распространением электронных инструментов заметно увеличилась плотность звучания. Человеческий слух способен оценить достоинства «технической» музыки во всех случаях, где техника не становится помехой самой музыке, а, напротив, обогащает ее новыми выразительными возможностями. Но, конечно, живое инструментальное и вокальное музицирование, культура и богатство музыкального звука в условиях непосредственно творящего исполнительства остаются настоящим источником полноценного восприятия музыкального искусства.

Таким образом, воздействие музыки на человека имеет ярко выраженную не только художественно-образную, но и физиологическую природу. Отмеченные характерные особенности музыкального искусства — его интонационная выразительность, гносеологическая природа и конкретно-чувственное физиологическое воздействие на человека — позволяют приблизиться к вопросу о влиянии, которое оказывает музыка на развитие личности в целом.

Социально-функциональная природа музыки: эстетическое и воспитательное влияние на человека

Социализирующие функции воздействия музыки на личность разнообразны. Так же как и в обществе, она может для отдельного человека

служить средством познания, коммуникации, воспитания определенных эмоций, чувств и т.д. История не знает цивилизаций или отдельных личностей, которые обходились бы без музыки. Мир, в котором существует человек, наполнен музыкой, и она объективно необходима человеку, так как с ее помощью происходит удовлетворение целого ряда социальных потребностей личности.

Если в эстетической теории до сих пор не решен последовательно вопрос о содержании и количестве социальных функций искусства в целом, то еще в меньшей степени разработан он в музыкознании. Хотя о роли музыки в воспитании человека писали многие выдающиеся философы, музыканты, начиная с древности, в современных научных исследованиях по данному вопросу нет общепринятой точки зрения. Известный музыковед А. Сохор, понимая под функцией художественного произведения реальный результат всей системы его воздействия на воспринимающего, выделял агитационно-пропагандистскую, просветительскую, развлекательную и украшательски-оформительскую функции, воспитывающую, познавательную, бескорыстного наслаждения, эстетическую и др. Среди всех исследуемых воздействий музыки на людей ученый на особое место ставил две сверхфункции: воспитательную и эстетическую, сливающиеся в воспитательно-эстетическую. В силу безграничных возможностей эмоционального воздействия музыки и предельности познавательных возможностей воспитательно-эстетическая сверхфункция, по мнению автора, доминирует над другими, так как служит формированию всего духовного мира человека [13].

Теория полифункциональности музыки А. Сохора имела свое позитивное значение на определенном этапе истории музыкально-эстетического знания. Современный уровень изучения музыкальной культуры общества диктует необходимость системного подхода к проблеме.

Подобные подходы разрабатываются в исследовательских работах В. Матониса, Р. Тельчаровой, М. Князевой, появившихся в недавнее время. В принципе, ни одна из функций музыки, названных А. Сохором, не может быть правильно осмыслена вне системной связи, взаимоотношений и взаимообусловленности с другими. Шагом к созданию организованной и

динамичной системы функций музыкального искусства может служить выделение главной, которая как бы включает и опосредует все другие функции. Таковой является эстетическая функция. Она фиксирует наличие эстетического отношения человека к музыкальному искусству. Здесь эстетическое выступает как такой тип воздействия музыки на личность и отношения ее к музыке, который детерминирован эстетическим переживанием, потребностью, эстетическим идеалом. Все другие функции музыкального искусства как бы причастны и исходят от эстетической. Эстетическое воздействие снимает в своем содержании остальные функциональные значения музыки (познавательное, оценочное, катарсическое, коммуникативное, воспитательное, гедонистическое и др.), которые не срабатывают вне эстетического воздействия на личность. Например, гуманистическое проявляется в музыке через эстетическое воздействие на человека, а эстетическое не становится таковым вне нравственно-гуманистической оценки музыкального произведения. Недостаточная музыкальная воспитанность закрывает доступ к гуманистическим идеалам музыкального искусства. Напротив, игнорирование общечеловеческого содержания музыкального языка приводит к пустому эстетству. В подобных случаях возможны исключительные ситуации, когда при профессиональной музыкальной культуре ее эстетическая функция не находит продолжения в нравственно-гуманистической, а последняя не становится предпосылкой для освоения глубин прекрасного в музыке. В итоге и в искусстве, и в жизни человек теряет идеалы правды и красоты, в искусстве развиваются профессиональные навыки вне ориентации на нравственные идеалы.

Подобно нравственной, все другие функции музыки, ее воздействие на человека актуализируются через эстетический статус произведения, поэтому эстетическая функция и выступает решающей в системе многочисленных других, обеспечивая их связь и единство.

Таким образом, объективно в силу своей художественной и социально-функциональной природы музыка — одно из самых «человеческих» искусств. Ее красота — в искренности человеческого высказывания или интонирования. Заимствуя у человеческой речи сам механизм эмоционального заражения, музыка пробуждает в человеке стремление к красоте, добру, истине. Она может и не влиять непосредственно на

деятельность человека, но эмоции, вызванные ею, накапливают нравственную энергию в человеке, побудительные мотивы к предстоящей деятельности (известно, что Л.С. Выготский на этой основе разработал теорию отсроченного воздействия искусства) [14]. Великие композиторы — И.-С. Бах, Л. Бетховен, В.-А. Моцарт, Ф. Шопен, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и многие другие — в своих лучших произведениях выражали общественное сознание эпохи, в превосходной художественной форме ставили и решали важнейшие вопросы человеческого бытия. В силу многогранной эстетической, гуманистической природы в музыкальном искусстве человечество еще в древности видело уникальный инструмент воздействия на человека, приобщения его к опыту социальных отношений.

Музыка способствует развитию эмоциональных и интеллектуальных сторон личности, развитию ее творческих способностей, фантазии, воображения, ориентирует ценностные идеалы, поведение человека, тем самым специфически воспитывает его.

Главным предметом искусства является человек. Гуманистический потенциал художественной культуры как нельзя более способствует формированию, преобразованию, социализации индивида. Поскольку художественная культура общества выступает в качестве уникальной системы художественных ценностей разных видов искусства, располагающих разнообразным функциональным воздействием на личность, искусство в наибольшей степени служит фактором целостного развития личности. Выражением художественной культуры самого человека на уровне конкретного вида искусства — музыки — является его музыкальная культура. В свою очередь музыкальная культура личности как подсистема по отношению к художественной и эстетической культуре является важнейшим показателем уровня эстетического и художественного развития личности.

Мир музыки может стать или не стать достоянием личности. Лишь духовно-практическая музыкальная деятельность личности — исходный пункт и предпосылка для музыкально-эстетического бытия субъекта. Благодаря ей возможно существование музыкальной культуры личности и общества. Музыкальная деятельность, выступающая как предпосылка,

процесс и результат музыкального развития, дает ключ к анализу процессов формирования музыкальной культуры человека. Не только музыкальная деятельность, но и музыкальное сознание обретает форму музыкальной культуры личности. Это два определяющих компонента музыкальной культуры человека. В системе качеств музыкальной культуры личности можно определить следующие показатели:

- участие в создании музыкального произведения, музыкально-творческая деятельность во всем многообразии форм музыкального поведения;

- система музыкальных оценочных представлений, формирующаяся на основе опыта музыкального восприятия и творчества, проявляющаяся в музыкально-эстетических оценках, взглядах, убеждениях;

- объем, качество, системность художественно-эстетических и музыкальных знаний практического и теоретического характера как основа формирования эстетического отношения к явлениям музыкального искусства;

- влияние развитых форм музыкального сознания и деятельности на другие виды материальной и духовной деятельности, степень стимуляции немusical сфер жизни человека.

Важнейшим результатом приобщения к музыкальным ценностям является сформированность музыкально-эстетических вкусов и идеалов личности, которые предстают показателем уровня ее музыкального развития. Отсюда как предмет особой заботы в формировании музыкальной культуры личности предстает развитие личностных оценочных представлений. Таким образом, участие в музыкальном творчестве через различные формы музыкальной деятельности, развитие нравственно-эстетических сторон личности под влиянием ее музыкально-культурного потенциала, высокий уровень знаний и оценочных представлений в музыке — все это ведущие признаки, определяющие качества музыкальной культуры человека, его уровень музыкально-культурного развития.

