

«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, берегаются 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.

Консультация музыкального руководителя Костенко И.А.

«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, порожаемый 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.