Семина Лидия Александровна,

ГБУДО г.Москвы

«ДМШ им. В.Ф.Одоевского»,

преподаватель

теоретических дисциплин.

«Актуальность музыкального образования и воспитания в современных условиях».

«Музыкальное воспитание –

это не воспитание музыканта,

а, прежде всего, воспитание человека». (В.А.Сухомлинский)

Главное назначение искусства – в развитии и удовлетворении духовных запросов человека, «которые у него тем разностороннее, чем выше его культура и шире кругозор, чем больше он знает и понимает искусство». Общепризнано формирование нравственных идеалов в общении с искусством. Возможность «говорить о великих и благородных идеалах на языке музыки» (Д. Шостакович) придает этому языку способность оказывать воздействие на становление личности.

«…Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство, в настоящем смысле этого слова, не существует для простой забавы; они отвечают…гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенная жажда развлечений и легких удовольствий» (П.И.Чайковский)

Многие исследования показывают, что музыкальные занятия играют важную роль в творческом и общем развитии личности.

Значение предмета **сольфеджио** в современном учебном процессе трудно переоценить. Нет развитого музыкального слуха — нет грамотного исполнителя, активного слушателя, да просто любителя музыки. Сольфеджио по праву считают основой основ музыкального воспитания. Музыкальные способности включают ряд компонентов: музыкальный слух (мелодический и гармонический), чувство метроритма, музыкальную память (кратковременную и долговременную), воображение (воссоздающее и творческое). Задачи предмета сольфеджио не исчерпываются только развитием слуха, слуховых представлений. Это комплексный предмет, включающий педагогические приемы, эффективно воздействующие на эмоциональную сферу и интеллект. «Почувствовать и понять, то есть эмоциональное и сознательное отношение к музыке неотделимы друг от друга, и именно музыкальный слух является тем связующим элементом, благодаря которому объединяются эти два отношения», — писал известный психолог Б. Теплов. Сольфеджио — это предмет, несущий не только развивающие, но и воспитательные функции. Само понятие музыкальное воспитание шире, чем только развитие музыкальных способностей. Содержанием музыкального воспитания является также развитие образного мышления, воображения, воли, внимания, произвольности и т. д. Верное педагогическое воздействие средствами музыкального искусства формирует и развивает и эмоциональную сферу ребенка, возбуждая эмоции интереса и радости. Педагогические задачи помогают формированию у учащихся внимания, аккуратности, осознанного слушания музыкальных произведений, музыкального вкуса, творческой инициативы. Познавательные задачи реализуются через поиск учениками новых знаний в области музыки и познания своих возможностей путем выполнения поставленных преподавателем задач. Творческие задачи – экспериментирование учащимися в области сочинения мелодий, подбора аккомпанемента к заданным мелодиям, подбор по слуху и т.п.

Музыкальные способности тесно связаны с общими свойствами (способностями) личности: вниманием, памятью, восприятием, мышлением, речью, воображением.

На уроках сольфеджио, кроме узкоспециальных музыкальных навыков, формируется творческое начало, проявляющееся в изобретательности, находчивости, сообразительности. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио активизирует слуховое внимание, тренирует различные стороны музыкального слуха, а также развивают вкус и наблюдательность. Творческие формы работы на уроках сольфеджио выполняют роль своеобразного двигателя, запускающего весь механизм музыкального развития ученика. Внимание, логика мышления, творчество, - это то, что будет нужно детям во всех учебных дисциплинах и вообще в жизни.Творческое мышление необходимо каждому человеку, кем бы он ни стал в дальнейшем. Привитые желания и умение желать и творить скажутся в любой сфере будущей деятельности детей, когда они станут взрослыми.

Ребенок, умеющий «говорить» на музыкальном языке, обладающий музыкальным мышлением, осознает собственную значимость в мире музыки не как потребитель духовных ценностей, а как их охранитель, преобразователь и творец.

Предмет сольфеджио, в современном понимании его значения, не только готовит учащихся к сознательной музыкальной деятельности, но и влияет на формирование его личности.

В музыкальном воспитании учащихся детской музыкальной школы большое место занимает **ритмика**. Она входит в цикл музыкально-теоретических предметов и имеет целью развитие у детей музыкальности и чувства ритма, а также первое ознакомление их со средствами музыкальной выразительности. Особенностью данного предмета является то, что на ритмике цель эта достигается с помощью движений. В педагогике с давних пор известно, какие огромные возможности для воспитания души и тела заложены в синтезе музыки и пластики, интеграции различных видов художественной деятельности. Об этом знали еще в Древней Греции, где сформировалось представление о том, что основой прекрасного является Гармония. По мнению Платона, "трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проверен опытом веков; он может быть выражен в двух положениях: гимнастика для тела и музыка для души... Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым главным: благодаря ему Ритм и Гармония глубоко внедряются в душу, овладевает ею, наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим... Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться ими согласовывать с ним свой быт".

В Древней Греции музыка для воспитания и образования имела более глубокое значение, чем сейчас, и соединяла не только гармонию звуков, но и поэзию, танец, философию, творчество. Именно эти идеи важны для воспитания и в современном очень непростом и жестоком мире, и, наверное, естественно стремление педагогов к воспитанию детей по "законам красоты", к воплощению в реальность прекрасной формулы Платона: "От красивых образов мы перейдем к красивым мыслям, от красивых мыслей - к красивой жизнии от красивой жизни - к абсолютной красоте".

Идея синтеза музыки и движения была подхвачена швейцарским музыкантом и педагогом Эмилем Жаком Далькрозом (1865-1950), который разработал на ее основе уже в начале XX века систему музыкально- ритмического воспитания детей. Заслуга Э. Далькроза прежде всего в том, что он видел в музыкально- ритмических упражнениях универсальное средство развития у детей музыкально слуха, памяти, внимания, выразительности движений, творческого воображения. По его мнению, "с первых лет жизни ребенка следовало бы начинать воспитание в нем "мышечного чувства", что, в свою очередь, способствует "более живой и успешной работе мозга". Далькроз видел суть и задачи ритмического воспитания в «… общей подготовке к искусству».В основе системы Далькроза «положено понятия ритма ка универсального начала, творящего и организующего жизнь во всех ее проявлениях и формах». Ритм, по этой системе, воздействует на человека в целом, воспитывая и формируя равным образом его тело, душу и дух. Далькроз возвращается к античному идеалу гармонично развитой личности человека.

Н.Г. Александрова характеризовала ритмику как одно из средств биосоциального воспитания и ставила ее в центр соприкосновения педагогики, психофизиологии, научной организации труда, физкультуры, художественного развития и т.д. Наши ритмисты в своей деятельности опираются на данные физиологии и психологии, в которых утверждается тесная взаимосвязь слуховых ощущений с мышечными. Об этой связи писал великий русский физиолог И..М. Сеченов в своем классическом труде « Рефлексы головного мозга» (1866). Он подчеркивал, что слуховое восприятие, как и мышечное, связано с временными ощущениями. В работе советского ученого, невролога и психиатра В.М. Бехтерева «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства» констатируется наличие динамики музыкального переживания ребенка. Как было установлено, вначале заметное воздействие на маленького ребенка воздействует ритм, а затем уже звуковысотные сочетания и тембр; поэтому музыкальное развитие ребенка целесообразно осуществлять с помощью разнообразных видов движений (в хороводах, плясках) путем постепенного усложнения музыкального материала.А.И. Буренина рассматривает ртмику как своеобразный «донотный период» в процессе музыкально- двигательного воспитания детей, который помогает «настроить инструмент» (тело), научить его слышать музыку и выражать свое «видение» музыкального произведения в пластической импровизации.Известно, какое значение придавал музыкеВ.М. Бехтерев, который считал, что с ее помощью «можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние движения». Несомненный интерес представляют собой работы известного психолога Б.М. Теплова. По его словам, восприятие музыки «совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения». Классифицируя музыкальные способности, Теплов подробно останавливается на развитии у детей музыкально- ритмического чувства: «Едва ли на первых этапах музыкального обучения можно найти другой, более прямой и целесообразный путь развития музыкально- ритмического чувства, чем ритмика, понимаемая как передача ритма музыки в простых и легко доступных детям движениях».Члены Московской ассоциации ритмистов (Н.Г. Александрова, В.А. Гринер, Ю.А.Двоскина, Е.В. Конорова и др.) справедливо считали, что кем бы ни вырос ребенок, ему необходимо потренироваться на ритмических упражнениях, оказывающих на него благотворное влияние во всех планах.

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки, ребенок овладевает опытом творческого осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. Музыкально- ритмические движения выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственные перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному мозгу, снимает нервное напряжение. Под влиянием музыкальной ритмической деятельности развиваются музыкально- эстетические чувства, познавательный интерес, творческое воображение, память, устойчивость произвольного внимания. Занимаясь ритмикой, дети активно участвуют в передаче характера музыки, ее темпа, динамики, ритма, формы. Многие понятия по музыкальной грамоте легче усваиваются через движение.

Программа **слушания музыки** охватывает народную, профессиональную (академической западноевропейской традиции) и духовную. Фольклор- самый правдивый исторический документ. Народное песенное искусство знакомит детей с особенностями быта, с обычаями прошлого, рассказывает о важных событиях, повлиявших на историю народов. Воздействие шедевров мирового музыкального искусства способствует формированию основ музыкальной культуры детей как части их духовной культуры. При восриятии музыки детьми одновременно происходит формирование эмоциональной, нравственной, интеллектуальной сторон личности ребенка. Так как серезная музыка «тяготеет к воплощению положительных образов», ее воздействие на формирование у детей этических и нравственных норм поведения велико. Музыка воспитывает в детях тонкость чувств, сострадательность и культуру отношений. Восприятие музыки развивает у детей память и внимание, т.к. слушание музыки углубляет сосредоточенность, собранность, развивает произвольное внимание, воображение, самостоятельность мышления (например, доказывая свою правоту с помощью анализа средств музыкальной выразительности).

Курс **музыкальной литературы** является одним из важных в системе музыкальной подготовки учащихся. Синтезирующий по своей природе, он объединяет в себе элементы музыкально-исторических, музыкально-теоретических, эстетических и общегуманитарных знаний (литературой, историей, изобразительным искусством). Это позволяет говорить о серьёзном воздействии на формирование личности обучающегося, его общего кругозора и внутренней культуры. В процессе освоения содержания предмета у обучающихся формируется навык адекватного восприятия разностилевой и разножанровой музыки, развиваются музыкальные способности, музыкальное логически-образное мышление, память.Расширение кругозора происходит за счет привлечения богатого музыкального, изобразительного и литературного материала, знакомства с классическими произведениями великих творцов, составляющих сокровищницу мировой культуры. Полученные знания становятся базой для дальнейшего изучения мира искусства и залогом пробуждения собственного интереса к этой области человеческой жизни. Это, в свою очередь, является показателем формирования потребности познавательной деятельности.

Третий год обучения – раздел программы по отечественной музыке, один из важнейших, в курсе музыкальной литературы. Он имеет как познавательное, так и воспитательное значение для школьников. Помимо монографических тем этот раздел программы включает также обзорные уроки, назначение которых – дать общее представление о древнерусской музыке, о музыкальной культуре России до Глинки, в 60- 70 годы XIX века и на рубеже XIX и XX веков, что не отделимо от истории и культуры нашей страны, прививает патриотические чувства.

Уроки музыкальной литературы также дают возможность обрести навык самостоятельной работы с конспектом или книгой.

Специальные умения в музыкальной литературе : эстетическое восприятие музыки, анализ произведенийи и умение рассказать о прослушанных сочинениях. Перевод эмоциональных переживаний, эстетических впечатлений и специфической выразительности музыки на язык словесно-логических категорий и понятий – процесс осмысления музыки, размышления о ней. Этот процесс проявляет фантазию, работу воображения и интеллекта, напрягает память и усиливает эмоционально-волевые процессы.Это – творческий акт. Не случайно В.Сухомлинский считал искусство выразительно говорить о музыке поэтическим даром. Умение говорить о музыке- это и способ общения, потому что умение выразить свои мысли и чувства сближает.

Занятия музыкой вовлекают в работу все отделы мозга, обеспечивая развитие сенсорных, познавательных, мотивационных систем, ответственных за движение, мышление, память. Музыкальные занятия развивают фонематический слух, повышают успехи в обучении чтению, улучшают пространственно-временные представления, координацию движений. Нейропсихологи утверждают, что музыкальная активность – самая широкая и всеохватывающая тренировка для клеток мозга и развития связей между ними.Творчество активизирует память, мышление, наблюдательность, целеустремлённость, и интуицию, что необходимо во всех видах деятельности.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что теоретические дисциплины имеют огромное значение в всестороннем развитии учащихся. И все же, это не главная роль теоретических предметов и музыки в целом: «музыка предназначена для духовного совершенствования человека. И в этом ее основная миссия». (Г.В.Свиридов)