

Музыка, как средство развития творческой индивидуальности.

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.

Ребенок не может формироваться, воспитываться как личность и индивидуальность в изоляции от общества, вне социально обусловленного удовлетворения человеческих потребностей, вне системы общественных отношений и коллектива. От богатства действительных общественных отношений личности зависит ее духовное богатство, возможность превратить потенциальные сущные силы в разносторонне развитые человеческие способности к труду, творчеству, общественной деятельности, общению.

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.

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. 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. 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. Этим вопросам постоянно уделяют внимание педагоги и психологи.

Так например, наши соотечественники - Б. Г. Ананьев, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, П. И. Зинченко, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. И. Фельдштейн, Д. Б. Эльконин. Однако, реализация данных исследований, которая носила бы конкретно-прикладной характер, осуществлена, на наш взгляд, недостаточно полно. 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.

Музыкально-двигательное воспитание является комплексом, содержащим в себе музыкальное воспитание и физическое воспитание. Сюда входят: хоровое пение, органически слитая с физическим воспитанием ритмика, элементы музыкальной грамоты и слушание музыки, а самое главное - развитие музыкального мышления. Наряду с этим нельзя упускать из виду, что процесс непосредственно музыкального восприятия неоднозначен и он тоже оказывает влияние на развитие и становление творческой личности.

В психологии восприятие определяется, как познавательный процесс, заключающийся в отражении в сознании человека предметов и явлений действительности во всем многообразии их свойств и сторон, непосредственно воздействующих на органы чувств. В результате восприятия мы получаем целостный образ предмета или явления.

Восприятие - это совокупность ощущений, но не просто их сумма. Этот сложный процесс определяется конкретными сочетаниями и взаимодействиями различных ощущений, что в свою очередь зависит от своеобразия связей и отношений различных свойств, качеств, сторон, частей предметов и явлений. В процесс восприятия наряду с ощущениями включается прошлый опыт в виде знаний, представлений. Если бы восприятие не опиралось на прошлый опыт, то был бы невозможен сам процесс познания, потому что без соотнесения человеком воспринимаемых предметов, явлений, их частей с ранее виденными, без использования конкретных знаний, полученных в прошлом опыте, нельзя определить, осмыслить сущность воспринимаемого.

Связь восприятия с языком выражается в том, что образы, формирующиеся в процессе восприятия, осмысливаются, конкретизируются, обобщаются посредством понятий, мыслительных операций, суждений, умозаключений. Таким образом, восприятие является связующим звеном между ощущением и мышлением в едином процессе познания.

Необходимо отметить, что художественное восприятие, восприятие произведений искусств, понятие более широкое, чем восприятие как психический процесс, жизненно - практическое восприятие человека. Восприятие как художественная деятельность складывается из взаимодействия эмоций, воображения, осмысления содержания и формы произведения. Оно характеризуется целостностью. Воспринимаются не только и не столько отдельные звуки, краски, сколько весь колорит, вся гармония звучания.

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. Восприятие произведений искусства, как отмечал П. М. Якобсон, проходит за несколько ступеней - от поверхностного, внешнего схватывания очертаний, бросающихся в глаза качеств произведения, до постижения его сущности и смысла. Это движение от поверхности к смыслу и есть развитие.

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.

Исследуя закономерности развития восприятия, Б. М. Теплов, А.И. Леонтьев, Е.В. Назайкинский, В. В. Медушевский, А. И. Сохор, В. Г. Ратников также рассматривали его как процесс, связанный с личностью человека, во всём многообразии её отношений с действительностью, в единстве эмоционального, слухового, интеллектуального развития компонентов, как сложный процесс познания, переживания и оценки музыкального произведения.

В основе формирования восприятия лежат психофизические закономерности, характерные для человеческого восприятия вообще. Например, музыкальное восприятие имеет рефлекторную природу и является аналитико-синтетической деятельностью человека, оно осуществляется под воздействием объектов внешней среды. Восприятие музыки, как и восприятие вообще, связано с другими психическими процессами личности: эмоциональными переживаниями, мышлением, памятью, воображением, речью. Оно обуславливается уровнем развития

музыкально-творческих способностей воспринимающего, включает его прошлый опыт, закреплённый в памяти в виде представлений и знаний о музыке. Музыкальное восприятие характеризуется определёнными свойствами. Некоторые из них специфичны именно для музыкального и художественного восприятия. Это эмоциональность и образность (оба эти свойства могут быть развиты уже в раннем возрасте). Другие являются общими для всех видов восприятия: целостность, осмысленность, ассоциативность, избирательность, константность.

Эмоциональность, переживание красоты художественного образа, чувств и мыслей, побуждаемых музыкой, является основным свойством, сущностью полноценного музыкального восприятия. На фоне эмоционального переживания, вызванного музыкой, зарождается потребность в ней, развиваются творческие способности, воображение, возникают ассоциации и обобщения, стимулирующие эстетические эмоции. Е. В. Назайкинский отмечает, что музыкальное восприятие соотносится с такими явлениями, процессами и видами деятельности, как слушание и слышание, сочинение и исполнение, запоминание и мысленное воспроизведение, оценка и эстетическое наслаждение, познание и эмоциональное переживание, наблюдение и созерцание, воображение и предслышание, адекватное отражение и свободная ассоциативная деятельность, и другие. Музыкальное восприятие обязательно связано с осмыслением музыки, как художественного феномена. Оно носит активный характер. При восприятии музыки, ухо "ощупывает" характерные особенности музыкального произведения, его общие "выразительные контуры" и отдельные средства музыкальной выразительности. Некоторые исследователи, в частности В.К. Белобородова, на основе изучения литературных источников, данных экспериментальных исследований и практических наблюдений выделили пять главных структурных компонентов музыкального восприятия, составляющих его психологический механизм:

- эмоциональная отзывчивость на музыку;
- музыкальный слух;
- мышление;
- память;
- способность к сотворчеству.

Каждый из названных компонентов является самостоятельным разделом психологии, многосоставным понятием, может изучаться в различных аспектах. И в то же время, все они входят в понятие музыкальное восприятие, как необходимые, составляющие его части. Действительно, не всякое слушание сопровождается слышанием. Даже улавливание отдельных элементов музыки (мелодии, ритма, тембра и т.д.) не означает восприятие художественного музыкального образа. Для такого восприятия необходима эмоционально-эстетическая реакция слушателя. В то же время, требуется и активная деятельность мышления (на основе уже имеющихся музыкальных впечатлений и знаний о музыке) и памяти. Поэтому каждый из компонентов музыкального восприятия является необходимой действенной частью процесса музыкального восприятия, и

ни один из них не может быть из него исключён без ущерба для самого восприятия.

Динамика развития музыкального восприятия связана не только с возрастом. Первые две стадии развития музыкального восприятия характерны для раннего возраста; и совпадают с усвоением и овладением речью, их переход в стадию образования эстетических моделей в большей степени зависит от присутствия особой формы активности, адекватной музыкальным воздействиям, которая образуется при наличии склонности к музицированию или в процессе музицирования, в результате умело подобранных музыкально-образовательных мероприятий, в ходе которых и происходит накопление музыкального опыта, музыкальных впечатлений. Необходимость накопления музыкального опыта, личного фонда музыкальных впечатлений подчёркивают в своих работах Б. М. Теплов, Б. В. Асафьев, Е. В. Назайкинский, П. М. Якобсон, В. К. Белобородова, А. Л. Готсдинер и другие, считая его основой, фундаментом развития полноценного музыкального восприятия.

Исследование закономерностей музыкального восприятия и его развития является одним из важнейших направлений в теории и практике музыкального воспитания. К настоящему времени, музыкантами-педагогами и психологами накоплены обширные данные, касающиеся специфики музыкального восприятия, закономерностей его формирования в процессе целенаправленного обучения у детей. В работах О. А. Апраксиной, Ю. Б. Алиева, В. К. Белобородовой, Н. Л. Гродзенской, Г. С. Ригиной, М. А. Румер и других, прослежены различные аспекты этого сложного вида деятельности, которые касаются целостности и образности музыкального восприятия, его связи с соответствующими способностями, умениями, навыками.

Изучению вопросов развития музыкального восприятия детей дошкольного возраста посвящены работы В. Н. Шацкой, Н. А. Метлова, Н. А. Ветлугиной, А. В. Кенеман, Г. С. Бабаджан, И. Л. Держинской, О. П. Радыновой, Л. В. Комиссаровой, С. Х. Шоломович и других.

Первой специальной книгой по дошкольному музыкальному воспитанию стала работа В. Н. Шацкой "Музыка в детском саду". В данной опытной работе затрагивался широкий круг вопросов: изучение интересов и склонностей детей, особенностей музыкального восприятия, своеобразия детского исполнения и многое другое. Особое внимание автор уделяла вопросу развития восприятия музыки, методам работы по её слушанию с детьми. Анализируя свою работу, В. Н. Шацкая указывала на необходимость накопления запаса музыкальных впечатлений с раннего возраста, подчёркивала, что с самого начала звучащая музыка должна быть высокохудожественной: *"...Мы должны, работая с детьми, иметь дело с искусством, а не с жалким суррогатом его..."*. Она считала, что в детский репертуар можно включать только те пьесы, которые находят отклик в детской душе, короткие по звучанию, с ярко выраженной мелодией.

Огромную роль слушания музыки в развитии музыкального восприятия, кругозора и вкуса детей признавал Н. А. Метлов. Он подчёркивал необходимость систематического слушания музыки, требовал исполнять музыкальные произведения детям на каждом занятии, использовать для этого свободные минуты вечерних часов, организовывать для ребят специальные концерты. Автор считал, что музыкальные произведения для детей должны быть *"...высокохудожественными, мелодичными, доставлять наслаждение своей красотой. Кроме того, они должны передавать чувства, настроения, мысли, доступные детям..."*.

Обратившись к "списку музыкальных произведений для слушания" (Приложение к разделу "Слушание"), составленному Н. А. Метловым в 20-30 годы, мы увидим, что в него вошли высокохудожественные инструментальные и вокальные произведения выдающихся композиторов прошлого: М. Глинки, Н. Римского-Корсакова. П. Чайковского, И. С. Баха, И. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Э. Грига, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, А. Гречанинова. Вик. Калинникова. С. Майкапара и других композиторов. Однако, в своих статьях сам автор писал о том, что такая инструментальная и вокальная музыка доступна для восприятия лишь в старшем дошкольном возрасте, а репертуар для детей младшего дошкольного возраста предлагал ограничить вокальными произведениями, песнями, которые очень скоро смогут петь сами дети. Кроме того, он считал, что для восприятия должны быть песни и пьесы в основном изобразительного характера.

Изучению особенностей музыкального воспитания детей в первые годы жизни, посвящены также работы И. Л. Дзержинской. В них автор выстраивает целостную систему становления у самых маленьких детей разных видов музыкальной деятельности - восприятия музыки, пения, музыкально- ритмических движений. В пособии "Музыкальное воспитание младших дошкольников", И.Л. Дзержинская раскрывает задачи и специфику музыкального воспитания детей первых трёх лет жизни; выделяет особенности и линию постепенного развития музыкального восприятия в раннем возрасте; предлагает систему музыкальных занятий; рассматривает различные способы использования музыкального материала возможные варианты его включения в разные виды деятельности детей.

Однако, предлагаемый в конспектах музыкальных занятий репертуар включает в себя, в основном, произведения советских композиторов, написанные специально для детей с дидактическими целями и почти исключает классику (всего две пьесы: А. Гречанинов "Моя лошадка" (для 2ой младшей группы) и "Упражнение с ленточками" на музыку В. Моцарта (для 1-ой мл. группы).

Несколько другой взгляд на проблему подбора музыкальных произведений для детей, высказывали Т. Вилькорейская и Е. Кершнер. Они предлагали, отбирая репертуар для детей-дошкольников, обращаться к шедеврам того времени, когда "простой музыкальный язык

был естественной и наивысшей формой музыкального выражения", и выбирать оттуда наиболее ценные и пригодные для развития музыкального восприятия детей произведения: танцевальные сюиты, музыку французских клавесинистов, части из сонат Скарлатти, Гайдна, Моцарта, Бетховена, небольшие программные пьесы Грига и Шумана отрывки из русского оперного творчества (Мусоргского, Римского-Корсакова и других). Авторы предостерегали от использования произведений искусственно упрощённых, не всегда находящихся "на достаточной художественной высоте".

Требованиям к репертуару, предъявляемому для слушания детям, уделяли внимание известные учёные, педагоги А.В. Кенеман и Н.А. Ветлугина. Они справедливо отмечали, что: *"Успешность реализации любой программы и методических рекомендаций зависит от самой музыки, её художественных качеств, её соответствия возрастающим требованиям воспитывающего и развивающего обучения... Произведения для детей должны быть также хороши, как и для взрослых, но только ещё лучше..."*.

Авторы выделяли следующие общие черты и требования к репертуару для детей:

- отбор из трёх источников: народного музыкального творчества, классики и современной музыки;
- воспитывающие доброту, проникнутые гуманизмом произведения;
- 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, формировании своеобразных эталонов восприятия, т.е. необходимо найти не только форму преподнесения музыки детям, а совершенствовать само содержание обучения. Мы предполагаем, что педагогическими условиями успешного развития музыкального восприятия в раннем детстве являются: - художественного совершенства, 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, нам бы хотелось 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.