Аносова Л.Е.,

преподаватель МБОУДОД «ДШИ» г. Колпашево

Художественно-эстетическое воспитание

как условие всестороннего развития личности

«Посредством художественного образа того или иного вида искусств формируется личность по законам красоты, поэтому музыка является определяющей в эстетическом воспитании личности» (Л.С. Сысоева) [13]

Приобщение к музыке вводит ребенка в мир новых, необычно-волнующих, интригующе-радостных ощущений и переживаний, открывая ему возможность эстетического освоения и понимания жизни в границах, доступных его возрасту.

Чтобы открыть перед ребенком «дверь познания» в этот мир, необходимо, по-возможности, с самого раннего возраста, развивать у него навыки и способности, позволяющие успешно проявить себя в музыкальной деятельности. Прежде всего – необходимо воспитать и развить у него так называемое «музыкальное ухо» и эмоциональную отзывчивость – два важнейших компонента будущей музыкальности. Без них невозможно дальнейшее приобщение ребенка к этому прекрасному миру – миру музыки, проблематично в дальнейшем и целостное развитие и воспитание его как личности. [3]

Гармоничное, сбалансированное сочетание умственного и физического развития ребенка – одно из главных условий для развития гармоничной личности, поэтому уже в раннем и дошкольном возрасте необходимо развивать и поддерживать музыкальность у всех детей, независимо от их данных, и тех возможностей, которыми их наградила природа. Музыкальные впечатления, полученные в детстве, остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь. Диспропорции, перекосы, излишества, нарушения в воспитании – сильнее всего ранят неокрепшую психику ребенка, нанося ей, порой непоправимый вред. С учетом возрастных, а также, индивидуальных особенностей, педагогика помогает установить, какие именно формы, средства, виды деятельности наиболее эффективны в том или ином возрасте для музыкально-эстетического развития.

Как было уже сказано выше, музыкальное воспитание – это комплексное развитие общей музыкальности, а также формирование личности ребенка в целом.

Если дети, воспитанные в духе отзывчивости на всё прекрасное, занимаясь различными видами музыкальной деятельности, то их конкретные, профессиональные способности к музыке развиваются плодотворно и успешно. [3]

Не менее важна связь музыкальной деятельности ребенка с окружающей средой в самом широком смысле этого понятия. Конечно, в первую очередь необходимо приобретение самого элементарного музыкального опыта, так как встреча с музыкой – это всегда встреча с новыми впечатлениями, чувствами, мыслями, эмоциями. Развитие музыкальных способностей ребенка с самого раннего возраста не только возможно, но и необходимо. Оно, естественно, имеет свои особенности, методы и способы развития и обучения, но, бесспорно, что они самым тесным образом связаны с общим психофизическим и интеллектуальным развитием детей. Также не вызывает сомнения и тот факт, что в современном динамичном, и быстро развивающемся обществе с его техническим прогрессом, особенно в сфере информационных технологий, необходимо постоянно вносить поправки и корректировать методы музыкального воспитания в связи с данным процессом.

При организации различных видов музыкальной деятельности и развития творческого мышления детей, важно определить конкретные его задачи и сформировать их следующим образом:

* систематически развивать эстетическое восприятие, чувства и представления детей: все виды искусства, красота природы, быта, окружающего мира способствуют развитию эстетического восприятия и вкуса. Они всегда конкретны и непосредственны, и, как правило, вызывают переживание, эмоциональную отзывчивость, волнение, восхищение, особую заинтересованность;
* приобщать детей к активной (в соответствии с возрастом) деятельности в области искусства, воспитания у них потребности посильно вносить элементы прекрасного в быт, природу, формировать у них активное осознание услышанного;
* закладывать первоначальные основы эстетического вкуса, приучая детей по-своему правильно оценивать наиболее доступные (для их возраста) события и явления;
* развивать художественно-творческие способности детей, добиваясь, чтобы процесс обучения был интересным и понятным.

Насколько интеллектуально развит ребенок, насколько прочнее его художественные умения и навыки, тем интереснее, полнее развиваются его творческие способности. Дети за период дошкольного возраста проходят огромный путь развития. Музыкальное развитие – сложный и многогранный процесс, тесно взаимосвязанный многочисленными компонентами, и на их основе, с музыкальными способностями, а также внутренними процессами развития и опытом, передающимся от окружающей среды, необходимым в развитии. Таким образом, происходит слияние разнообразных внутренних процессов и внешних воздействий на них. [3]

Для этого достаточно сопоставить характеристики детей самого раннего возраста в их первые годы жизни, и детей старшего дошкольного возраста, готовящихся к поступлению в школу. Эти два противоположных полюса как бы обозначают границы между младшим и дошкольным возрастом, и показывают, насколько дети различны в своих художественных мышлениях и взглядах. И это позволяет увидеть и оценить определенную динамику в художественно-эстетическом развитии детей этих двух возрастных групп: [там же]

* В области ощущений и восприятия – развитие идет от простейших различений маленькими детьми наиболее отчетливых, ярких красок, форм, звуков – к более активному осознанию красивых, гармоничных сочетаний, к дифференцированию нюансов, цветовой гаммы в изобразительном искусстве, разнообразия форм поэтических созвучий.
* В сфере эмоционального и познавательного отношения – к доступным произведениям искусства, предметам быта, природным явлениям – намечается следующая динамика: от бессознательного эмоционального отклика на всё приметное, яркое, красивое – к возникновению более осознанного восприятия у детей старшего возраста. Благодаря ранее полученным знаниям - замечать отдельные связи между содержанием произведения и способами его выражения и изображения. У них возникает более осознанное отношение к услышанной музыке, поэтому могут возникать какие-либо стороны художественного переживания и деятельности. В результате у детей более активно развивается и формируется художественный вкус.
* В практической деятельности (пение, рисование, танцы, игра на инструменте) развитие детей идет от подражательного действия, поиска, фантазии, и использования ранее приобретенных навыков. [3]

Таким образом, в дошкольном возрасте, хотя и в самых простейших формах, может закладываться основа художественно-эстетического отношения к жизни и искусству. Всё, что ребенок получает в этом возрасте, на последующей школьной ступени – расширяется и углубляется. [2]

Учитывая задачи воспитания, особенности возраста, можно назвать следующие компоненты, непосредственно влияющие на эстетически осознанное отношение к искусству:

* Психические процессы – эстетические ощущения, восприятия, слуховая и зрительная сосредоточенность, наблюдательность, творческое воображение, потребность в деятельности, возникающие предпочтения того или другого вида искусства, рожденные под влиянием воспитания и обучения;
* психические свойства личности, как способности к различным видам художественной практики, проявляющиеся в быту, в процессе труда, занятий и игр, как формирующие зачатки творческого отношения к жизни и искусству. [там же]

Данные процессы и свойства едины для всех видов деятельности – трудовой, игровой и т.д. Но в условиях музыкально-образовательной деятельности, они приобрели определенную направленность и, так называемую, «Эстетическую окрашенность». Это значит, что, например, при изучении какого-либо предмета или его отдельных признаков, важна не только констатация форм, наглядности и т.д., но и ощущение их выразительного значения, например, ребенок не просто видит березку, а отличает её стройный белый ствол, кудрявые ветви, зеленую листву, как она красиво вырисовывается на фоне голубого неба, гармонируя с окружающим пейзажем. Внимание, наблюдательность, память также целенаправленны: мы говорим о слуховом внимании при слушании музыки и поэзии, об особой зрительной наблюдательности, необходимой маленькому художнику, о музыке, памяти и т.д. [2]

Что касается музыки, то её нельзя пересказать, перевести на язык слов или его содержание, объяснить смысл каждого звука. Специфика музыки в том и заключается, что её язык – это язык музыкальных образов, которые не передают точных понятий, причин и следствий возникновения какого-либо явления. Музыка передает и вызывает такие чувства, переживания, какие подчас не находят своего полного детального словесного обоснования. Вполне вероятно и возможно, что основное содержание музыкального произведения может быть понято и объяснено: его идея, характер и пути его развития – и меть хотя бы элементарные представления о средствах музыкальной выразительности. Процесс воображения приобретает свои особенности, в зависимости от вида деятельности, например, когда он развивается в творческой игре, или передает и трансформирует увиденные образы: в музыке, стихах, в рисунках, в театральных образах и т.д. Потому что оно близко к непосредственному, индивидуальному чувственному переживанию, направлено на восприятие единства формы и содержания, на качество исполнения произведения. [3] И, наконец, возникающие эмоции приобретают особую поэтичность, взволнованность, приподнятость. Поэтому характер и качество чувств, склонностей, интересов, а главное, способностей - дает основание судить об уровне эстетического отношения к жизни и искусству. И это является главным подтверждением, что воспитание активного, заинтересованного отношения ребенка к выше сказанному – достаточно сложная и тонкая педагогическая работа. Поэтому в современном, высоко технологичном мире, музыка должна оставаться одним из главных способов воспитания у детей творческого восприятия искусства, которое таит в себе большие возможности для гармоничного развития подрастающего поколения.

Содержания и формы эстетического воспитания весьма разнообразны, но при этом нельзя не учитывать и опыт уже сложившейся музыкальной практики взрослых. Это, прежде всего, композиторское творчество, в результате которого возникли всё более совершенные и разнообразные произведения. Они предназначены для исполнения как начинающими, так и профессиональными музыкантами. Творчество располагает детей к свободе, к открытиям, к приключениям и оригинальному выражению чувств и эмоций. Музыкальная деятельность становится творческой, если в ней принимать активное участие: театрально драматизировать песни, интерпретировать их, сочинять тексты, мелодии, импровизировать на инструменте, рисовать или сочинять на близкие и знакомые сюжеты. Таким образом, музыка является одним из важнейших начал, объединяющих все виды искусства, непосредственно принимая участие в комплексном эстетическом воспитании ребенка. [2]

Важнейшими проблемами музыкального воспитания и развития творческого мышления у детей является формирование у них музыкальной культуры, что прививает полноценные музыкальные вкусы, потребности и интересы. [2] Опыт показывает, что целенаправленные занятия музыкой способствуют развитию интеллектуальных способностей детей. Как правило, учащиеся музыкальных школ, несмотря на свою занятость, лучше успевают по всем предметам общеобразовательного цикла. Объясняется это тем, что процессы обучения музыке, т.е. слушательская, исполнительская, а нередко и музыкально-творческая деятельность - оказывает благоприятное воздействие на формирование и мышление. У детей, занимающихся музыкой, все психические процессы – восприятие, внимание, память, воображение, воля, мышление – развиваются интенсивнее и глубже. То же относится и к формированию личности школьника, направленности его учебных и познавательных интересов. [2]

Большое значение в музыкальном развитии ребенка школа придает активности самих детей, воспитание у них инициативы, творческого отношения к делу, а также прослушивание произведений с последующим обменом мнениями об услышанном, о том впечатлении, которое вызвало произведение. Говоря об актуальных проблемах развития, музыкального воспитания школьников можно применять следующие формы работы: беседы о музыке, тематические концерты, музыкальные концерты, викторины, концерты-загадки, культпоходы в музеи, концертные залы и музыкальные театры (опера, балет). Даже при ограниченном времени, отведенном на уроках музыки, эти формы становятся весомым вкладом в осуществление полноценного воспитания детей, делая их жизнь интересней и содержательней. Система проведения внеклассных и внешкольных мероприятий закрепляет, углубляет и обогащает знания, получаемые на уроках музыки, расширяет музыкальный кругозор. Беседы о музыке, прослушивание доступных и разнообразных произведений, конкурсов своих сверстников («Щелкунчик»), музыкальные праздники, юбилеи и другие формы внеклассной работы помогут решить основные воспитательные задачи нравственно-эстетического характера.

Большую помощь в эстетическом воспитании и творческом развитии ребенка должна оказать семья, т.к. первыми учителями будущих граждан нашей страны фактически являются родители. Пример отца и матери, родительское слово – могучее средство, оказывающее влияние на подрастающее поколение. [9] Успех воспитания ребенка зависит не только от отношения учителя к своим профессиональным обязанностям, его подготовки, но и от психологического микроклимата, в котором живет и воспитывается ребенок. [4] Семья – важнейший источник формирования нравственных позиций ребенка, который накладывает глубокий отпечаток на формирование нравственных качеств ребенка. Семья – это первичный коллектив, где ребенок получает жизненный опыт, где развивают его как личность, учат отличать хорошие поступки от дурных. [5] От того, насколько правильно понимаются и осознаются в семье цели и задачи музыкально-эстетического воспитания и развития, насколько воспринимается сила эмоционального воздействия музыки на личность ребенка, в большей степени зависит процесс формирования музыкальной культуры школьников и развития их творческого мышления. [4] Поэтому необходимо проводить воспитательную работу с родителями посредством консультаций, открытых концертов, бесед, уроков и музыкальных праздников. Безусловно, не все родители в равной мере могут достаточно обладать общей и эстетической культурой. Повышать эстетическую грамотность родителей – задача школы при соответствующих формах активности учеников. Активизация работы с родителями, в плане их музыкального просвещения – залог успеха педагога в его педагогической работе с учениками. [9]

Музыка – могущественный и ничем другим не заменимый помощник в воспитании подрастающего поколения, она необходима каждому человеку, а не отдельным, от природы музыкально одаренным людям. Музыка – гигантский ускоритель общего эстетического развития, действующий всесторонне. [8] Как правильно отметил Киященко Н.И. «без полноценного эстетического и нравственного развития личности никогда на выходе из системы образования не появится целостная личность, т.е. гармонически развитая, которая, пока что, у нас называется целостный человек». Вся история культурного развития человечества показывает, что только тогда и только там вырастают личности всечеловеческой значимости и масштаба, когда и где новые поколения жизни людей появляются в условиях и атмосфере общей эстетизированной и нравственной культуры, с головой погружающей ребенка в мир высоких достижений человеческого духа, взлетов человеческого гения и открытия перед человеком необозримых горизонтов творческого горения и развития и, конечно же, необыкновенной нравственной чистоты. [6]

Комментируя и опираясь на выше изложенное, можно сказать, что в деле социального и эстетического развития – музыка каждый раз подтверждает одну из своих приоритетных ролей.

Занятие музыкой повышает обще-интеллектуальный уровень, расширяет кругозор, формирует пространственное ощущение и мышление, необходимое в математике, интенсивно развивается в процессе занятий игры на фортепиано. Главная задача массового музыкального воспитания – это не только обучение музыке, но и воздействие через музыку на весь духовный, нравственный и эстетический мир обучающихся. [2]

«Обучение музыке должно быть одним из важнейших элементов воспитания человека. Музыкальное искусство – это общедоступный язык, понятный людям разных национальностей, возрастов, степеней развития, это одно из могущественных средств воздействия, объединяющее большое количество людей одновременно, поэтому чрезвычайно важно – в большей или меньшей степени – приобщить людей к этому искусству, … музыке нужно учить всех в той или иной форме и степени, а воспитывать профессиональными музыкантами нужно не только не всех, но лишь очень немногих.» (А. Гондельвейзер)

Не только музыканты, художники, актеры, литераторы, но и математики, физики, химики – призывают обратить внимание на роль душевного, эмоционального фактора в формировании ребенка, независимо от того, кем ему суждено стать: ученым или рабочим, художником или служащим. «Учиться музыке не для того, чтобы стать музыкантом, а для того, чтобы быть лучшим в любой профессии». [8]

Эйнштейн признавался, что если бы не было фуг Баха, он так и не создал бы теорию относительности, не понял, что мир многослоен. Как-то Эйнштейна спросили: как же теперь, после вашей теории мы будем воспринимать Вселенную? Ученый остроумно ответил: как слоеный пирог, где в каждом слое – свое время и своя консистенция. [7]

Если обратить внимание на развитие современной науки, то молодежь привлекает, прежде всего, постижение истины, творчество, смелость, красота и дух борьбы, и только в перечисленном не было того одного, что называется этикой, а попросту, совестью. [10]

«Наука внутри себя не содержит этического критерия – это всё может привести к пренебрежению этическим элементом, которому нет необходимости, естественного места в научной системе». [11]

Почему же роль искусства и литературы сейчас особенно важна, ведь нет никакой опасности, что молодежь отвернется от науки. Но есть опасность, что она гиперболизирует значение науки и отвернется от искусства, или принизит его до роли украшателя жизни.

Математик Г. Суворов говорил – «конечно, науке доступно всё в принципе, но доступно в порядке строгой постепенности её развития, а человек живет в открытом мире, и если он замкнется в своей осмысленной научной сфере, то он растеряет всё человечество. Опасность не в том, что машины начнут думать как человек, а в том, что человек станет думать как машина». [12] Сужение эмоциональной сферы неизбежно отразится и на самом научном мышлении и может привести к его полному вырождению. «Мотор работает, но не думает. Может быть и наоборот – гипертрофия эмоционального, которая порождает чудовищ». [12] Поэтому в самом раннем возрасте в воспитании ребенка и молодежи необходимо соблюдать «стройное соглашение» ума и чувства.

В образовании детей точные науки (математика) и искусство (в частности музыка) взаимодополняют, а не взаимоисключают друг друга. Если провести параллели между математикой и музыкой, то мы увидим ту общность личного и эмоционального, которая в разных формах, разных степеней, разных ипостасях, по-разному опосредованно наличествует в любом, пусть самом элементарном, математическом и музыкальном творчестве (хотя математика определенно точна и лишена какой-либо эмоциональности, и обращена исключительно к теоретическому мышлению). Конечно, в математике имеет место максимальная смысловая информация, а в музыке – эмоциональная. В этом смысле они полярны. У музыканта – «максимальное развитие творческих способностей к эмоциональному» не мыслимое без одновременного развития способностей к теоретическому мышлению и дисциплинам мысли. [11] «Музыкальное воспитание не может происходить на основе исключительно эмоционального, а математическое – на основе только рассудочного. Поэтому учить математика нужно больше математике, чем музыке, а музыканта – наоборот, но уменьшать норму того или другого в воспитании (индивидуально) – можно только до известных пределов, ибо будет иметь следствием неуспеха». [12]

Е. Файнберг писал: «Только искусство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя весь мир человека, только оно и может сообщить целостное восприятие мира современному человеку. Искусству замены нет. Функции гуманитарной части образования, включая искусство, должны расти, если человечество желает сохранить здоровье» [14]

А нужно ли обучать музыке всех детей, которые имеют или не имеют музыкальные способности, или музыкальное воспитание должно распространяться на всех детей, и быть доступно всем без исключения, ведь способности любого ребенка могут развиваться, если его воспитывать с самого раннего возраста, правда, все зависит от врожденных данных, которые поддаются совершенствованию. [1] Музыкальное развитие, музыкальное образование дает человеку то, что он больше нигде не сможет получить. Музыка постоянно заставляет человека меняться, что делает его более восприимчивым и социально адаптированным. Музыка полезна и как воспитатель стрессоустойчивости, она дает возможность экономить энергию (занятия аэробикой проходят под музыку), она снимает усталость. [1]

Не музыкальных людей не существует по следующим причинам:

* человек с нормальными способностями располагает и музыкальными способностями;
* предрасположенность к музыке: ритм, звуковысотное восприятие, музыкальная память;
* способность к музыкальному исполнительству и творчеству.

Конечно, всеобщее музыкальное воспитание достижимо только тогда, когда оно проводится в общеобразовательной школе, и если оно рассматривается не как второстепенное, а как равное с другими дисциплинами школьного учебного плана – занятия. Перегрузка детей стала мировой проблемой в педагогике, занятие музыкой психологически уменьшает чувство перегруженности. Урок с игровыми элементами, художественными переживаниями является эмоциональным противовесом изучения научных дисциплин, выполняя в расписании функцию разрядки, способствуя тем самым, усвоению познавательного материала, других предметов, обостряя интерес детей к другим видам искусства. [1] Учащиеся всегда заинтересованно воспринимают те методы педагогического воздействия, которые предполагают проявление их собственной активности и инициативы. Конечно, музыка развивает музыкально-творческие способности, а творческие способности в одной области положительно сказываются в других областях. Развитие воображения, ассоциативного мышления, эмоциональность, чуткость других компонентов, входящих в структуру музыкальных способностей, не составляют абсолютно изолированной области. Эти качества важны для многих видов деятельности человека. [9]

Итак, подводя итоги выше сказанному, можно придти к выводу о том, что развитие музыкальных способностей имеет большое значение и само по себе, так как формирует творческую личность человека, влияет на его духовную и нравственную жизнь через открытие мира музыки. Развитие творческих способностей на уроках музыки возможны потому, что содержание музыки воздействует на учащихся на уроках непосредственно, эмоционально. Музыка является могучим средством для пробуждения творческих сил через сопереживания воспринимаемых произведений. Музыка представляет собой не только предмет эстетического наслаждения, но и в большей степени, чем любой другой вид искусства, влияет на идейные и моральные качества людей, формируя их нравственный облик, музыка воспитывает понимание прекрасного, развивает эстетическое отношение как к искусству, так и окружающей жизни. И чем раньше человек встретится с музыкой, тем скорее он сможет овладеть всей духовной культурой, стать всесторонне и гармонично развитой, творческой личностью.

Сухомлинский В.А. писал, что музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека.

Музыка помогает делу гармоничного, творческого воспитания наших детей, учит их ярче, активнее постичь жизнь во всем её многообразии. И каждый из нас, музыкантов, в какой бы области музыкального искусства он не трудился, обязан чувствовать себя воспитателем молодого поколения.

Список литературы.

* Апраксина Д.А. -Музыкальное воспитание в школе, выпуск 10. М., Музыка, 1975. С. 15-20.
* Баренбойм Л.А. -Музыкальная педагогика и исполнительство. М. Ленинградское отделение, 1974. С. 27-32.
* Витлугина Н.А. -Музыкальное развитие детей. М. Просвещение, 1968. С. 90-94.
* Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. -Методика музыкального воспитания в школе. Москва «Просвещение», 1989. Гл.1, с. 10-11.
* Захаров Ю.А. -Энциклопедия детский проблем. Ростов на Дону «Феникс», 2011. Гл.2, с. 69-71.
* Киященко Н.И. -Есть ли у России будущее при нынешнем состоянии системы образования. Философия и общество, 2008 №4. С.69-70.
* Казиник М. -Цитата «Просто открыть ларчик». Аргументы и факты, 2010 №49. С. 34.
* Кирнарская Д.К. -Доклад «Педагогический опыт» «Новый имидж музыкального образования в 21 веке». С. 32-38.
* Михеев Л. -Вопросы музыкально-эстетического воспитания. Л. Музыка, 1985. С. 55-65.
* Писаренко В.И., Писаренко И.Я. -Педагогическая этика. Минск «Народная Асфета», 1977. Гл.6, с. 219-220.
* Станиславский К.С. -Моя жизнь в искусстве, в. 9, т.3. М. Искусство, 1988-1991. С.218.
* Станиславский К.С.-Моя жизнь в искусстве, в. 9, т.4. Работа актера над ролью. Беседы. М. Искусство, 1988-1991. С. 187, 339-380, 460, 547-549.
* Сысоева Л.С. – доктор философских наук, профессор.
* Фейнберг Е. -Обыкновенное и необыкновенное. Новый мир, 1965 №2. С. 228-229.