

УДК 78.01+ 18

*Т.Б. Фрадкина,
студентка кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*Е.И. Балакина,
кандидат культурологии, доцент,
доцент кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

ДУХОВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ НА ЭСТЕТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ЛИЧНОСТИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

В статье рассматривается вопрос формирования эстетической культуры личности детей в процессе обучения классической музыке в рамках образовательных занятий и в концертной практике. С опорой на теоретические труды музыковедов и педагогов представлен опыт Детской музыкальной филармонии («Консерваториона») как формы совместной деятельности детей и взрослых в музыкальных школах Израиля и основной способ достижения целей и задач музыкальной воспитательной системы.

Ключевые слова: эстетическая культура, классическая музыка, детская музыкальная школа, Детская музыкальная филармония.

*T.B. Fradkina,
student of the Department of Cultural Studies and Design;
Altai State University (Barnaul, Russia)*

*E.I. Balakina,
Candidate of Cultural Studies, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Design,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

SPIRITUAL IMPACT OF CLASSICAL MUSIC ON THE AESTHETIC CULTURE OF THE INDIVIDUAL IN THE PRACTICE OF THE CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

The article discusses the formation of an aesthetic culture of the personality of children in the process of teaching classical music in the framework of educational classes and in concert practice. Based on the theoretical works of musicologists and teachers, T.B. Fradkina presents the experience of the Children's Music Philharmonic ("Conservatory") as a form of joint activity of children and adults in music schools in Israel and the main way to achieve the goals and objectives of the musical educational system.

Keywords: aesthetic culture, classical music, children's music school, Children's Music Philharmonic.

Детство – наиболее благоприятный период для развития музыкальных способностей. Формирование музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает фундамент музыкальной культуры взрослого человека в будущем. Музыка оказывает неоценимое влияние на психическое и физическое здоровье.

Л.С. Выготский подчёркивал, что эмоциональная сторона личности ребёнка имеет не меньшее значение, чем другие стороны, и составляет предмет и заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля. Формированию эмоциональной сферы в большей степени способствуют различные виды искусства и художественного творчества: моделирование, лепка, изобразительное искусство, музыка и др. Однако Л.С. Выготский считал, что из всех видов искусства музыка обладает наибольшей силой воздействия на человека и занимает особое, уникальное место в воспитании детей дошкольного и школьного возраста.

Музыку называют «зеркалом души человеческой», «эмоциональным познанием» (Б.М. Теплов), «языком чувств, моделью человеческих эмоций» (В.В. Медушевский): «Метод преподавания серьёзной музыки должен войти в резонанс с её внутренней сутью, с её энтелехией. Её последняя сверхтема, сверхсодержание – преображение, преображённая жизнь, преображённый человек. Вошло в неё и другое, противоположное. Но доколе она серьёзная музыка, глубинная её суть остаётся неизменной» [1, с. 15]. Она отражает отношение человека к миру, ко всему, что происходит в нём и в самом человеке. А наше отношение порождает наши эмоции, мир ценностей человека, глубину духовно-эстетического переживания чувства.

Именно невыразимый вербальным способом духовно-эстетический потенциал является главным содержанием музыки, что и делает её одним из самых эффективных средств формирования эмоциональной и чувственно-духовной сферы человека, прежде всего ребёнка.

Сегодня отмечается резкий рост числа детей с различными формами нарушений поведения, психоэмоциональной сферы. Всё больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, психосоматическими заболеваниями. Перед педагогами встаёт задача создать соответствующие условия для духовной и личностной гармонизации детей. На помощь решению этих проблем приходит музыка.

По утверждению специалистов, все дети от природы музыкальны, а школьный возраст является периодом формирования способностей, в том числе и музыкальных. А.Д. Артоболевская, одна из выдающихся педагогов советской фортепианной школы, утверждала: «Учить музыке надо всех, потому что нет или почти нет абсолютно неодарённых детей. Каждого ребёнка природа чем-то одарила. Учить надо всех, потому что в развитии и становлении ребёнка очень часто случается неожиданное, и трудно предсказуемо, как разовьются в человеке его способности. А то, что они есть в каждом, – несомненно» [2, с. 3].

Школьный возраст – это важнейший этап развития и воспитания личности, период, когда развивается познавательный интерес детей и любознательность. На это обращал внимание музыкант и педагог Д.Б. Кабалевский: «Попытка дальнейшего развития музыкальной культуры в стране при отсутствии хорошо налаженной работы по музыкальному воспитанию детей равносильна попытке воздвигать монументальное здание без фундамента» [3, с. 15].

Музыкальное развитие оказывает глубокое воздействие на общее развитие школьников. Благодаря этому формируется духовно-эмоциональная среда, эстетическая культура личности, совершенствуется мышление, ребёнок тоньше чувствует красоту в искусстве и в жизни.

Именно школьный возраст открывает самые широкие возможности и даёт устойчивые основания для воспитания музыкальной культуры личности. Д.Б. Кабалевский, создавший первую в России целостную систему музыкального воспитания школьников, видел необходимость начинать её формирование с ранних ступеней развития личности: «Духовный багаж, в отличие от обычного багажа, обладает удивительным свойством: чем он больше, тем легче идти человеку по дорогам жизни... Значение музыки в школе далеко выходит за пределы искусства. Так же, как литература и изобразительное искусство, музыка решительно вторгается во все области воспитания и образования наших школьников,

являясь могучим и ничем не заменимым средством формирования их духовного мира...» [3].

Музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического и социального воздействия, способствует формированию таких личностных качеств, как гибкость, экспрессивность, спонтанность (способность к импровизации), толерантность, прививает навыки невербального общения, взаимодействия и сотрудничества.

Сегодня опубликовано значительное количество исследований по вопросам эстетического воспитания детей и юношества, в которых авторы обращают внимание учителей на воспитательно-образовательное воздействие музыки: это труды Э.Б. Абдулина, Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной, Т.Л. Беркман, Д.Б. Кабалевского, В.И. Толстых и др.

Музыка оказывает благотворное влияние на развитие всех сфер личности ребёнка: на формирование его умственных, физических, творческих способностей. Специально созданный и подобранный материал служит яркой основой для занятий. Эстетическое музыкальное воспитание развивает музыкальный и поэтический слух, способность воспринимать красоту, образный язык произведений музыкального и изобразительного искусства, активизирует воображение, эмоциональные реакции.

Формирование музыкальных способностей в детских музыкальных школах (ДМШ) подтверждает возможность всестороннего развития личности, способствует повышению восприимчивости, овладению разнообразными видами деятельности, объединяет художественно-эмоциональные и познавательно-интеллектуальные компоненты одаренности и тем самым расширяет возможность формирования специальных способностей.

Специфику учебного процесса в ДМШ составляет соединение индивидуальной и групповой форм обучения. Это индивидуальные уроки по специальности, тематические и итоговые беседы, учебные экскурсии в концертные залы, музеи, музыкальные театры, использование грамзаписей, CD, DVD, смежных видов искусства. Сочетание коллективных, групповых и индивидуальных занятий, богатый арсенал видов и форм воспитательной работы позволяют обеспечить целостный подход к воспитанию и развитию личности учащегося. Духовно-нравственное воспитание осуществляется как целенаправленная деятельность, одной из основных форм которой является повышение культуры учащихся через участие в творческих конкурсах, концертах, фестивалях.

Одним из самых значимых видов совместной деятельности детей

и взрослых в музыкальных школах в Израиле является Детская музыкальная филармония («Консерваторион») – основной способ достижения целей и задач воспитательной системы. Директор одной из музыкальных школ организует поездки хоров, ансамблей и оркестров на международные фестивали и конкурсы. Практикуются «Творческие обмены». Так, в 2017 году в Израиль, в город Кирьят-Бялик, приехал ансамбль скрипачей «Тутти» из Санкт-Петербурга с концертами и для посещения обзорных экскурсий по Израилю, а потом участники ансамбля скрипачей «Кантабиле» из города Кирьят-Бялик ездили в Санкт-Петербург для совместных выступлений. Мероприятия были организованы совместно с приглашением на фестиваль В.Т. Спивакова «Москва встречает друзей» с проживанием в Доме музыки. Эта поездка была организована для детей и их родителей. Выступления в Москве проходили в музее-заповеднике «Коломенское» и Светлановском зале Дома музыки (гала концерт); в Санкт-Петербурге – в филармонии. Были организованы посещения музеев, театров, экскурсий.

Учащиеся также принимали участие в международных фестивалях в Германии, Канаде, Белоруссии. Ансамбль скрипачей «Кантабиле» и вокальный ансамбль «Виланелла» принимали участие в XXVIII международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске. Ежегодно учащиеся «Консерваториона» участвуют в различных смотрах, конкурсах ансамблей, хоровых коллективов, оркестров, солистов.

Совместные выступления и поездки положительно влияют на эмоциональную среду детей. Они чувствуют себя одной большой семьёй, а «Консерваторион» – как их родной дом. Здесь зарождается добрая, чистая, искренняя дружба, которая сохраняется и за стенами «Консерваториона». Конечно, это огромная заслуга руководителей и всех преподавателей, которые преданы своему делу в образовательно-просветительской миссии искусства и в воспитании истинных ценителей музыки.

В данную систему включены следующие компоненты:

- формирование у учащихся осознанного интереса к музыкальному искусству и исполнительскому мастерству;
- обогащение общего музыкально-познавательного кругозора учащихся, их общее музыкальное развитие;
- развитие интеллектуально-творческих, аналитико-художественных, музыкально-художественных и других способностей учащихся;
- активизация учащихся на общественно-полезную музыкально-просветительскую, пропагандистскую деятельность;
- подведение итогов;

- планирование с учащимися дальнейшего совершенствования музыкальной культуры.

Занятия в ДМШ положительно влияют на общее развитие личности: активизируют функции головного мозга, улучшают психосматику ребёнка, существенно повышают работоспособность, интерес к литературе, математике, изобразительному искусству, пению, танцам, овладению иностранными языками. Посредством обучения могут раскрыться и другие способности, которые ранее не были замечены. Владение игрой на музыкальном инструменте позволяет учащимся выделиться среди своих сверстников, привлечь их заинтересованное внимание, почувствовать интерес к себе со стороны окружающих, что также является значительным стимулом в личном развитии и преодолении сложностей и трудностей, которые могут возникнуть на жизненном пути.

Организуемая в разнообразных формах музыкальная деятельность на уроках в ДМШ, направленная на раскрытие творческих способностей и развитие творческой активности, удовлетворения эстетических потребностей, повышение уровня музыкальной культуры школьников, обеспечивает эффективность духовно-нравственной воспитанности, гармонизации внутренних сил.

Музыка – самый эмоциональный из всех видов искусств. Музыка близка впечатлительной натуре ребенка, и в этом заключается сила ее воспитательного воздействия. Под влиянием музыки развивается художественное восприятие ребёнка, богаче становятся переживания. Нет детей, абсолютно равнодушных к музыке, следовательно, музыка поможет любому ученику разобраться в своих и чужих переживаниях путем сравнения некоторых музыкальных впечатлений с основными эмоциями, характеризующими человека.

Музыка играет огромную роль в становлении личности ребёнка, обогащении его духовного мира и способствует самопознанию себя и мира в целом. «Проблема духовности в современном обществе стоит очень остро и требует решения уже в самом начале жизненного пути. Всестороннее развития духовного мира учащегося через восприятие лучших образцов классических, народных и популярных музыкальных произведений является основной целью деятельности педагога» [4, с. 3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Медушевский В.В. Духовно-нравственное воспитание средствами музыкального искусства // Преподаватель (Спецвыпуск: Музыкант-педагог). – 2001. – № 6. – С. 12–20.

2. Артоболевская А.Д. Хрестоматия маленького пианиста : учебное пособие для начальных классов детской музыкальной школы. – М. : Советский композитор, 1991.

3. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Программа по музыке для общеобразовательной школы. 1–3 классы. М., 1983. – 104 с.

4. Мокшина Т.Н. Воспитание духовно-нравственных качеств личности средствами обучения игре на фортепиано. – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/331089-vospitanie-duhovno-nravstvennyh-kachestv-lic> (дата обращения: 24.04.2023).

BIBLIOGRAPHY

1. Medushevsky V.V. Spiritual and moral education by means of musical art//Teacher (Special issue: Musician-teacher). – 2001. – № 6. – P. 12–20.

2. Artobolevskaya A.D. The textbook of a little pianist. A textbook for elementary classes of a children's music school. – M.: Soviet composer, 1991.

3. Kabalevsky, D. B. Basic principles and methods of the music program for a comprehensive school//Music program for a comprehensive school. 1 – 3 grades. M., 1983 – 104 p.

4. Mokshina T.N.: Education of the spiritual and moral qualities of the person by means of learning to play the piano. – URL: <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/331089-vospitanie-duhovno-nravstvennyh-kachestv-lic> (дата обращения: 24.04.2023).