

Кузнецова Инна Владимировна

учитель музыки

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 9

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

ВОСПИТАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ИНТОНАЦИОННОЕ ПОСТИЖЕНИЕ ИСКУССТВА КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В связи с утратой многих духовных ценностей, которые объединяют русских людей в единую исторически-культурную и социальную общность, тема духовно-нравственного воспитания стала очень актуальна в наши дни. В «Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников» было подчеркнуто: «общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров...».

Именно школьный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, духовно-нравственного развития. Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны. Но сегодняшний школьник современного бурно меняющегося мира совсем иной, чем был раньше. Он опережает своих предшественников в физическом развитии, но, отстает в духовном плане. Одна из причин духовной неразвитости – молодёжная музыкальная культура, которая явно не способствует нравственному здоровью детей. Найти пути для полноценного развития личности призвана школа. Предметам гуманитарного, художественно-эстетического цикла, в частности, музыке, отводится особая

роль в духовно – нравственном воспитании детей и подростков. Музыка влияет на любого человека в независимости от его возраста, пола, социального положения и образования. Только музыкальное искусство способно с такой силой воздействовать на эмоциональную сферу человека, заставляя его прислушаться к звукам собственной души. Моя задача как учителя – сориентировать школьников в мире музыки, привить вкус и приобщить средствами искусства к высшим духовным ценностям, частое повторение которых должно восприниматься как истина, указывающая путь через чувства прекрасного в искусстве к любви, состраданию, милосердию, чувства долга в жизни.

Передо мной, учителем музыки, встаёт проблема - как создать среду для развития творческого потенциала личности, помочь ей самораскрыться и пройти процесс переживания чувств как процесс рождения Личности, её Одухотворения. Преподавание музыки опирается на общую педагогику. При этом критерий выбора технологии в контексте специфики музыкального образования зависит от особенностей содержания учебного материала и от конкретных педагогических целей.

Именно Д.Б. Кабалевский впервые в школе поставил духовность рядом с человеком. Цель музыкального образования и воспитания - формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Задачи музыкального образования формулируются на основе целевой установки: создать условия для духовно-нравственного становления учащихся и на уроках музыки, и во внеклассной деятельности. Одна из важнейших идей программы Д.Б. Кабалевского – «урок музыки - урок искусства», и строиться он должен по законам искусства.

Моя система работы по программе Д.Б. Кабалевского строится на основе технологии «Педагогика искусства», разработанной доктором педагогических наук Л.П.Масловой. Что такое педагогика искусства? Это –

наука о специфике преподавания предметов искусства (музыки, живописи, литературы) Наука, рассматривающая педагогику с новой точки зрения, с позиции законов искусства, наука, которая изучает внутренние возможности обучения и воспитания человека, которые таятся в самом искусстве. Именно данная технология обеспечивает новый подход к уроку музыки. Технология «Педагогика искусства» помогла мне сделать открытие – посмотреть на программу Д.Б. Кабалевского, как на преподавание живого образного искусства. Основой программы является тематизм - три ключевых темы: «Композитор – исполнитель – слушатель»; «Интонация – развитие – форма»; «Красота и правда, в музыке». Раскрыть эти темы помогают принципы «Педагогики искусства».

1. Принцип целостности.

2. Принцип образности (в подаче материала, в структуре урока). В нем применяется художественная дидактика: 20 человек – 20 разных ответов, чем больше мнений детей, тем ярче образ.

3. Принцип ассоциативности (завязывание в связь предметов очень различных, нахождение связей между самыми разными предметами, на первый взгляд не связанных между собой).

4. Принцип вариативности (разнообразие форм).

5. Принцип единства разного и своеобразного.

6. Принцип интонационности.

7. Принцип художественности (это авторство, лицо художника, отношение автора к событию или предмету).

8. Принцип импровизационности (тонкая настройка души в точно заданном диапазоне, внутренний анализ работы, от души к душе, «разговор по душам»).

Интонация – это природный язык, язык природы,

- это генетический код всего искусства,

- это весь комплекс выразительных средств.

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта
"Современные методы и приемы обучения"
февраль - май 2014 года

Несомненно, один из наиболее важных принципов «Педагогики искусства» - принцип интонационности. Интонация пронизывает всё! Постигается же она телом, жестом, движением, познаётся интуитивно. Д. Лихачёв писал: «Только искусство способно воспитать и развить интуицию, больше ничто другое». Универсальность интонации обусловлена общностью чувств и состояний человека. Интонация, как феномен органического художественного единства смысла и средства, даёт возможность детям постигать на слух смысл и выразительность искусства, стиль композитора. Не зная определений, понятий из теории музыки, ребёнок слышит и при этом слышит содержательно, как живое человеческое чувство - интонацию плача, скорби, единения, порыва, преодоления, призыва, звучащих в музыкальных произведениях. Музыкальная интонация черпает своё содержание из богатства речевого опыта (обыденно-жизненного, театрального, поэтического...). Жесты, движения, походка, мимика и пластика в целом - ещё один из источников интонации. Поэтому я на своих уроках постоянно опираюсь на пластические и речевые способности детей. Интонационность – это и общее свойство разных видов искусства, и звено, связывающее автора, исполнителя, слушателя, и то, что определяет эффективность любого метода в работе с детьми над воплощением музыкального образа (будь то хоровое пение или пластическое интонирование); и характер общения, и атмосфера на уроке музыки.

Интонационно само исполнение ребёнка. Ибо это исполнение (в любых его формах) рождается и существует как единство индивидуального чувствования, настроения, состояния, переживания, которые хочет выразить ребёнок. Интонация, воплощая образ человека, то радуется, то печалит, то заставляет задуматься, то воодушевляет ребёнка, и тем самым выступает, как его живая собеседница, «беседуя с ним по душам и о душе». Чтобы на уроке не происходило разрушения образа при общении с музыкой, основой

художественного анализа должно стать наблюдение за развитием «мысли – интонации». Для меня важны не только содержание, но и интонация речи ученика. Речевая интонация, тесно связанная с проявлениями психической жизни ребёнка, даёт возможность услышать много интересного. Уже в самой эмоциональной окрашенности речи – восхищении, радости, равнодушии, раздражённости выражается отношение ребёнка к музыке, к обсуждаемой нравственной проблеме и т.д. Я всё время стараюсь наблюдать за развитием образности и интонационной выразительности речи своих учеников на уроке. Интонационность, как сердцевина тематизма, вариативно представлена в каждой теме программы, пронизывает все уровни художественно-педагогического процесса. И хотя в тематизме программы - интонация лишь одна из тем третьего класса, тем не менее, при глубоком размышлении над сутью каждой темы становится очевидным, что интонационность является её стержнем. Каждая тема, так как она обозначена в программе, - есть не что иное, как разные характерные проявления интонационной природы музыки.

Работа по постижению интонации начинается с первого класса, развивая у детей образное мышление. И продолжается до 9 класса. Происходит развитие интонационной сферы ребёнка, совершенствование владения своими чувствами, состояниями, умением их в достойной форме выразить, передать, почувствовать это в своём товарище, в другом человеке, в произведении искусства. Прохождение в духовное, постижение себя через художественную культуру, конечно, в первую очередь должно идти через интонацию, и только через неё это возможно. В интонации кроется человеческое начало. Вспомним у Б.Асафьева: «Музыка искусство интонируемого смысла», сравним у В.Медушевского: «В интонации спрятан живой человек». А искусство может и должно помочь обратить внимание ребёнка внутрь себя, в глубину своих размышлений, в то, что он носит в своём

сердце. Наряду с общепедагогическими методами «Педагогика искусства» имеет собственные специфические методы и приёмы, обусловленные эстетической сущностью и интонационной природой музыкального искусства. Остановлюсь на отдельных методах. Использую на уроках метод - идентификации (одушевление, вживание в образы искусства). Звери смотрят на нас: кто улыбается, кто просит о помощи, кто философствует. Интонация – информация. Понимаем ли мы интонацию животных? Дается задание: идентифицировать себя или другого человека с каким-нибудь животным или растением: Кто я? Роза, ромашка, подорожник или может кактус?

Применяю в своей работе метод - организации художественно-эстетической среды. Создание обстановки для созерцания, обмена мнениями, впечатлениями, интонационной атмосферы урока. Хотелось бы оказаться сейчас там? Да. Много солнца, света, тепла. В процессе работы с живописью приобретается навык «созерцательного» типа общения с художественным произведением, т.е. глубинно-духовное проникновение в смысл произведения.

При использовании метода - перевод в другую модальность (с одного языка на другой язык: музыка - живопись - слово - пластика) у детей вырабатывается навык выразительного исполнения (если почувствует замысел автора, интонацию героев), исполнение песни будет эмоциональным и ярким. Дается задание: можем ли мы увидеть музыку? Сцена бала. Вальс рисует образ Наташи Ростовой. Выйти на диалог с автором, формировать чувственный опыт детей, помочь ребёнку понять себя и другого человека помогает метод педагогического вопроса (открытого типа вопрос, направленный в личность характера, на вариативность). Почти на каждом уроке использую в работе - метод обмена способностями (взаимоопыление), чтобы у моих учеников появлялось желание поделиться со всеми своими впечатлениями, мыслями, чувствами, способностями петь, двигаться под музыку, рисовать, сочинять...

Для включения детей и подростков в активную и приятную для них деятельность использую - метод творческих заданий умение в собственной

продуктивной деятельности выразить свою мысль, своё отношение к жизни, свою позицию, проявить фантазию и воображение, развивать творческие способности. Умению ребёнком проводить художественные и жизненные аналогии и улавливать «родственные связи» способствует

- метод художественного контекста (картина, музыка, поэзия), когда разные виды искусства дополняют друг друга, звучат интонационно близко или контрастно;

- метод художественного моделирования (поисковая ситуация).

Главное в общении учителя музыки – не навязывать готовых рецептов и схем восприятия образа, а организовать совместную деятельность на своём уроке так, чтобы она являлась инструментом возвышения чувств ребёнка. О результативности совместной деятельности учителя и ученика на уроках искусства говорить сложнее, чем на других уроках, духовность в баллах не измерить. Важными критериями результативности музыкального образования является положительная динамика в формировании музыкальной культуры моих учеников, которая подтверждается объективными данными. Наряду с диагностикой состояния духовно-нравственных качеств личности обучающихся, проводятся мониторинги музыкальных интересов школьников: «Я и музыка», «Музыка и здоровье», «Мои предпочтения в музыке». Анализ результатов вводного и промежуточного мониторингов показал, что уровень духовно-нравственной культуры моих учеников постепенно растёт. Результативность музыкальных занятий, формирование музыкальной культуры школьника как части общей духовной культуры во многом зависит от того, состоялось ли духовное общение ребёнка с музыкой, возник ли тот «художественный поток», сердца и ума детей и взрослых, «поток» питающий урок искусства. Если процесс воспитания и обучения протекает в таком общении – он результативен: решается важная задача – раскрытие в ребёнке Человека! А ведь человек – «мера всего», как сказал один из Античных философов, - в прямом смысле становится хозяином жизни на Земле.