

СЛУШАНИЕ КЛАСИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Марина КАЛИГА, преподаватель,
Бэлцкий Государственный Университет им. А. Руссо, R. Moldova

Abstract: Music is a colossal source of ideas. Without musical education is not possible a mental integrates development. Being one the areas of classical music, teaching to perceive the expressive musical language, pupils feel the need to integrate in music-teaching activities. This article describes the role and importance of classical music as an integrative component of music education. Theoretical earning of proposed repertoire, considering the pupils 'psycho-physiological characteristics, will contribute through curricular perspective to the aims of music education, constituting a part of spiritual culture. Communicating with the art of music, pupil will better understand himself and others, he will be able to find his place in the changing world.

Музыка – могучий источник мысли, без музыкального воспитания не возможно полноценное умственное развитие. Находясь в музыкальной среде, научившись чувствовать и осмыслять выразительность музыкальной речи, ученики испытывают потребность в ней. Через общение с музыкой ребенок будет лучше понимать себя и других, находить свое место в меняющемся мире. В раннем возрасте знакомство с миром звуков происходит посредством восприятия. Как показывают современные исследования слушание как вид деятельности, и восприятие развивается еще в перинатальный (дородовой) период. В раннем детстве, воспринимая музыку, у детей развивается эмоциональная отзывчивость, налаживается связь с внешним миром. По мере взросления ребенку становятся доступными новые виды музыкальной деятельности, включая исполнительство и творчество.

Роль и значение музыкального искусства в цивилизованном обществе исключительно велика, поскольку музыка служит уникальным по своей природе средством коммуникации в обществе: передавая мысли, чувства, идеи, объединяющие разные слои населения. Влияние его на общественное сознание очевидно, роль и функция, сколько многообразны, столько же и контрастны. «От воспитания музыкой...мы ожидаем осветления будущего наших детей, предполагая наличия света в самой музыке, раскрыв его посредством педагогического искусства в сердцах школьников» [7].

«Углубление в музыку становится углублением в самого себя, постижение – познание музыки (ее смысла) становится постижением-познанием себя самого, ибо, чем глубже погружаешься в музыку, тем глубже в себя. И наоборот. Это единый процесс. Оба явления (Я и Музыка) в конечном итоге сливаются. Музыка становится частью моего внутреннего содержания. Оттуда, из глубин, в состоянии постоянной живой вибрации, она выполняет энергию, возвышает-созидает меня» [3, с. 34-35].

Еще в XVII-XVIII веках музыка стала трактоваться как отражение природы и человека, немецкий теоретик И. Маттесона утверждал: «Искусство звуков черпает из бездонного кладезя природы» [6, с. 397]. Музыка подражает звуковым явлениям неживой природы: плавному движению ручья, шуму волн и водопадов, раскатам грома и ветра и др. В живой природе музыка подражает щебетанию и пению птиц, голосам и выкрикам разных животных, выражая аффекты и эмоции. Исходя из этих толкований музыкального искусства, можно определить путь интонационного накопления музыкального языка: от звукоизобразительности и подражания неживой и живой природе, к осознанию и освоению человеческих чувств, эмоций и духовных потребностей и др. Именно в таком

порядке постигается мир музыки школьником, поскольку как развивалось человечество, так и развивается отдельный человек.

Важно подчеркнуть, что восприятие таких феноменов является интегративным свойством личности ребенка в раннем детстве, оно связано с движением и воображением. Исследования ученых доказали, что процесс восприятия музыки также тесно связан с процессом мышления, его основными пластами: сознательный и бессознательный. В ранний возрастной период характеризуется проявлением бессознательной двигательной реакции во время слушания музыки (жесты, мимика). В тоже время психологи утверждают, что бессознательные образы, вступая в резонанс с музыкой становятся доступными для сознания, пронизывая все этапы мыслительного процесса.

В такой интегративной связи бессознательное признается важнейшей составляющей познаваемого художественного смысла музыкального произведения. Таким образом, прослеживаем целостное музыкальное воспитание детей, приобщая детей к музыке, посредством слушания музыки. Исследования доказывают, что на начальном этапе чрезвычайно важно дать основной импульс для приобщения к высшим духовным ценностям средствами искусства и познанию окружающего мира. Стремление к добру, правде, свету, духовной любви, справедливости, истины, красоты – все это «имена Божии»! – вложены в человека как его суть с раннего детства. В серьезной классической музыке есть то, что способно интегрировать «имена Божии» в жизнь человека.

Присутствует ли она классическая музыка в программах по музыкальному воспитанию? Сравнительный анализ репертуара, предлагаемый для слушания музыки детьми, показал, что материал не достаточно опирается на богатую сокровищницу музыкального наследия. Существуют определенные особенности подбора репертуара доступного для восприятия детьми раннего школьного возраста. Исследуя эту проблему, мы видим перспективным расширение репертуара, доступного пониманию учеников начальных классов через рассмотрение целого круга интонаций, опираясь на «созревающие функции и свойства ребенка» (Л.С. Выготский), системно интегрируя интонационное звуковое поле ребенка. Восприятие классической музыки обогащает слуховой опыт: «развивая полноценную личность, способность восприятия классической музыки систематизирует мышление, не покидая пределов целостности» [5]. Ключом к музыкальному развитию является мотивация - любовь к музыке и понимание его возможностей: этот путь естественен и филогенетически оправдан, так развивалось человечество.

Актуальность этой проблемы с годами нарастает, многие музыканты, музыковеды, психологи, педагоги обращаются, к поиску оптимального решения и освещения вопросов музыкального воспитания, музыкальной культурой, обращение к сфере классической музыки. Таким образом, ведение ребенка в интонационный строй общемировой и национальной музыкальной культуры с высокими духовно – нравственными идеалами через восприятие музыки является одной из интегрирующих систем в создании крепкой опоры в звуковом хаосе современного техногенного мира. В формировании музыкальной культуры школьников, слушательская деятельность имеет первостепенное значение. Слушание музыки является таким видом музыкальных деятельностей, который активизирует музыкальные способности ученика. Исходя из теории музыкального образования, главной задачей слушательской деятельности является формирование музыкальной культуры учащихся в процессе общения их с высокохудожественными образцами классической музыки.

В настоящее время существует огромное количество образовательных методик, программ и технологий. Работы Д. Кирнарской, В. Петрушина помогают понять специфику восприятия с позиции музыкальной психологии; труды Б. Теплова, Л. Выготского, Д. Эльконина, Ж. Пиаже являются одним из основополагающих при рассмотрении психофизиологических особенностей восприятия ребенка. Работы и исследования Б. Асафьева, Е. Назайкинского, М. Арановского, В. Подуровского, В. Медушевского, М. Бонфельда, Г. Орлова об интонации, о музыке как языке общения, музыкальном мышлении, о музыкальном искусстве как о многомерной знаковой системе необходимой в определении образно-тематического строя музыки и т.д., служат хорошим фундаментом для формирования культурной личности. Проблемой формирования слушательской деятельности занимались в своих исследованиях А.А. Пиличаускас, Л. Бернстайн, Б.В. Асафьев, Д. Б. Кабалецкий и др.

«Понять музыкальное и вообще всякое художественное произведение – значит понять его жизненный замысел, понять, как переплавил композитор этот замысел в своем творческом сознании, почему воплотил именно в эту, а не в какую-нибудь другую художественную форму, словом узнать, как, в какой атмосфере рождено данное произведение" Д. Кабалецкий [4, р. 31]. Л. Берстайн утверждает «Музыка никогда не бывает о чем-то. Смысл музыки должен быть найден в самой музыке, в ее мелодиях, гармониях, колорите, и в способах ее собственного развития» [2, р.89]. Говоря о развитии музыкально - слушательской культуры, понимаем, что каждый человек слышит и воспринимает музыку по своему. Педагог - музыкант А.А. Пиличаускас разработал

комплексную модель познания музыки: музыкальный образ (средства музыкальной выразительности); эстетически-нравственный фон (эпоха, когда написано произведение, его взгляды); художественный образ (осознанные слушателем переживания и мысли) [8].

Из этих соображений разделяем детскую музыку на две категории: дидактические пьесы и пьесы для развития навыка восприятия, в целях эстетического воспитания. Каждая из категорий подтверждена огромным количеством произведений бессмертных шедевров классической музыки, четко ориентированные на определенные дидактические цели, с определенными техническими задатками. Поскольку у детей с раннего возраста ведущим видом деятельности является слушание и восприятие через движение, которое по определению Ж. Пиаже связано с развитием «сенсомоторного интеллекта». Практика показывает, что школьники начальных классов могут воспринимать фрагменты симфонических полотен крупномасштабных сочинений. «Не оценочная и аналитическая деятельность, а естественное включение мира эмоций в мир музыки становится интегрирующей точкой для ее движения в экстра музыкальную сферу, траектория которого теряется в бесконечности» [1, с. 223].

Глобальный анализ любого произведения И. Баха, В. Моцарта, Л. Бетховена и др., определяет, как глубоко воспитана личность. Спектр детской музыки широк от вокальных песенок, фортепианных миниатюр до опер и симфонических произведений (сюит и балетов). Рамки исследования останавливаются на западноевропейской, начиная от И. Баха, А. Вивальди и французских клависинистов, заканчивая К. Сен-Сансом, К. Дебюсси, русской программной инструментальной музыкой от М. Глинки, П. Чайковского, С. Прокофьева, Г. Свиридова и др.

К теме детства, как особому самобытному миру, интерес возник только с эпохи романтиков. Эта тема для композиторов является возможностью обратиться к воспоминаниям, пережить яркие эмоции, погрузиться в чистоту и свет детского миропонимания и видения. Об этом свидетельствуют произведения с дидактической направленностью, призванные обучить ребенка мыслить, понимать, переживать посредством музыкальных шедевров. Значение «музыки для детей» имеет широкое толкование. Так, например «музыка, предназначенная для детей» попадает огромный пласт произведений многих времен и народов, различные жанры от миниатюр до опер и симфоний, инструментальная и вокальная музыка. Использование детских голосов при исполнении церковных произведений или введение в детских голосов в оперы к XIX веку было достаточно распространено. Именно с эпохи романтиков увлечение детской темой повлекло создание самостоятельных глубоко философских сочинений, связанных с миром

детей. Так на примере Р. Шуман *«Альбом для юношества»* является отражением микрокосмоса детей, более того ориентирующий взрослого, показывающего эмоциональный и поэтический мир детства.

Основные требования к произведениям «детской музыки»: простота и ясность форм, лаконизм и исполнительская доступность, учитывающие возможности детского восприятия. В XIX веке появляются детские оперы Ц. Кюи *«Снежный богатырь»*, *«Красная шапочка»*, *«Кот в сапогах»*; В. Ребиков *«Елка»*, *«Белоснежка»*. Постепенно музыка, предназначенная для исполнения детьми, стала особой областью композиторского творчества, включающая в себя хоры, оперы, кантаты и инструментальные концерты. XX век преподнес произведения, которые написаны композиторами для исполнения взрослыми с расчетом на детское восприятие такие как К. Дебюсси *«Детский уголок»*, Б. Барток *«Микрокосмос»*, опера М. Равеля *«Дитя и волшебство»*, симфоническая сюита С. Прокофьева *«Петя и волк»* и др. Огромнейший пласт композиторского наследия – песни и пьесы для детей. Некоторых композиторов хочется назвать «детскими» ввиду их вклада в развитие детского репертуара.

Музыка, связанная с миром детства, выходит далеко за рамки собственно «детской музыки». В мировом наследии композиторского творчества есть немало произведений, доступных по характеру и образному содержанию маленького слушателя. Доступность произведений по исполнительским критериям должна быть не менее значимой, поскольку первично ее музыкальное восприятие, а не воспроизведение. Не каждый слушатель, прослушав, исполняет произведение, не каждому исполнителю удастся достичь высокого уровня мастерства, а остается только слушательское впечатление.

При подборе музыкального репертуара интегрируем пение с движением: упражнения ритмические с литературным текстом. Слушание музыки, а затем поиск подходящих движений, слов и образов должен осуществляться детьми через интуитивные ощущения, развивая навык восприятия. Воспитывать потребность в общении с музыкальным искусством, помочь ориентироваться и найти себя в музыкальном пространстве, убеждая о том, что классическая музыка воспитывает духовную культуру переплетая с опытом человечества, раскрывая главные проблемы бытия (жизни, добра, зла, любви, ненависти), помогает становлению их личности и мировоззрению.

Одним из наиболее распространенных, часто встречающимся в творчестве композиторов разных эпох, является сфера, связанная с образами природы, птиц и животных. Ее истоками считают звуки окружающего мира и народные попевки из материнского фольклора. Так, например звук свирели, трели или переключки флейты в

сочетании с прямым звукоподражанием птичьему щебету через мелизмы, ритмику и акцентуацию является характерным при изображении природы: О. Лассо «Эхо», Г. Гендель «Музыка на воде», А. Вивальди «Времена года», Ж.-Ф. Рамо «Курица», некоторые симфонии И. Гайдна «Утро», «Полдень», «Вечер», Л. Бетховен «Пасторальная», А. Вивальди «Времена года» «Осень» F-dur (трель птиц), Э. Григ «Птичка» (соч. 43 № 4), А. Алябьев «Соловей», Н. Римский-Корсаков «Сцена весны с птицами» из оперы «Снегурочка», П. Чайковский «Синяя птица» из «Спящей красавицы», С. Прокофьев лейтмотив «Птички» из симфонической сюиты «Петя и Волк» и др. Основным носителем семантики темы в приведенных примерах является именно интонационная формула. Каждое из перечисленных произведений позитивно воспринимается детьми, поскольку наличия в них интонационных стереотипов, способствующих эмоциональной интеграции личности посредством музыкальных интонаций. «При таком накоплении элементов музыкального языка, расширяются интонационные поля в формировании личности».

Выводы: Данная статья рассматривает роль и значение классической музыки как главной интеграционной составляющей в музыкальном воспитании и развитии школьников, способствующая становлению основ музыкального восприятия. Попытка теоретически обосновать значимость музыкального репертуара, способствующего для восприятия музыки на основе образно-тематического и интонационного анализа, с учетом психофизиологических особенностей школьников, будет способствовать формированию основ музыкальной культуры школьников, развитию интереса к музыке; развитию музыкального слуха; музыкальной памяти; образного и ассоциативного мышления; воображения; музыкального восприятия и ассоциативного мышления и учебно-творческих способностей; освоению музыкальных произведений и знаний о музыке; умению практически применять усвоенные музыкальные знания; воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств; эмоционально-целостного отношения к искусству.

Список использованной литературы:

1. АРАНОВСКИЙ, М. *Музыкальный текст: структура и свойства*. Москва: Композитор. 1998.
2. БЕРНСТАЙН, Л. *Концерты для молодежи* / Пер. с англ. Е.Ф. Бронфин. Ленинград, 1991. 67 с.

3. ГАЖИМ, И.Ф. Вузовский Workshop (творческая мастерская) *Искусство слушания музыки / методолого-методическая подготовка учителя музыки*. Материалы VII международной научно-практической конференции / Отв. ред. Э. Б. Абдулин, Е. В. Николаева. – Москва, 2002.
4. КАБАЛЕВСКИЙ, Д. Б. *Как рассказать детям о музыке?* Москва: Просвещение, 1989. 191 с.
5. КИРНАРСКАЯ, Д. *Психология музыкальных способностей. Музыкальные способности*. Москва: Таланты – XXI века. 2004. с. 391-392.
6. КЛЮЕВ, А. *Музыкальное искусство как звуковое явление*. Disponibil: <http://ideashistory.org.ru/pdfs/52kliuev.pdf>.
7. МЕДУШЕВСКИЙ, В.В. *Духовно-нравственный анализ музыки*. Disponibil: <http://www.portal-slovo.ru/art/35812.php>
8. ПИЛИЧАУСКАС, А.А. *Познание музыки как воспит*