

Адиянова Мария Николаевна,
заведующая музыкально-хоровой школой МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Парус», г. о. Самара
makom49@mail.ru

Значимость музыкального образования в творческом развитии учащегося

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития музыкальности детей, особенности развития эстетического чувства. Особое место в этом процессе занимает вокальное воспитание и хоровое пение. Рассматриваются подходы к развитию музыкальных способностей в соответствии с возрастными особенностями и способностями.

Ключевые слова: музыкальное образование, дополнительное образование, творческие способности, музыкальные способности, возрастные особенности.

Раздел: (01) педагогика; история педагогики и образования; теория и методика обучения и воспитания (по предметным областям).

Проблема творческого воспитания и развития подрастающего поколения, в последние годы, ознаменованные глобальными переменами в системе общественных отношений, социально-экономической сфере, образовании и культуре, приобретает особую важность и актуальность.

В обществе возрастает потребность в высокоинтеллектуальных творческих личностях, способных самостоятельно решать трудности, которые возникают, принимать нестандартные решения и воплощать их в жизнь. Все это требует разработки новых методов воспитания детей и ведет за собой отказ от традиционных методов, выявляет необходимость использования нетрадиционных подходов к гармоничному развитию как основе последующего усовершенствования личности. Одним из средств всестороннего развития личности является музыка, роль которой в школьном возрасте трудно переоценить.

В современных программах воспитания и обучения детей на первый план выходит развивающая функция музыкального искусства, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, всестороннее развитие, формирование общечеловеческих и духовных ценностей, а также способности и интегративные качества личности.

Д. Б. Кабалевский писал, что «главной задачей массового музыкального воспитания... является не столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через музыку на весь духовный мир учащихся, прежде всего на их нравственность» [1, 112].

Именно с помощью и посредством музыки можно выплеснуть свои эмоции, выразить отношение к событиям и явлениям. Музыка как источник красоты формирует чувство прекрасного, а различные виды музыкальной деятельности развивают его.

Музыка является средством развития эстетических чувств детей. Она близка детской эмоциональной культуре, и, будучи обращенной к их чувствам, способна оказывать большее воздействие, чем любой метод воспитания [2, 86].

По своей сущности и содержанию музыка очень эмоциональна, и потому создает прекрасные возможности для развития эмоциональной сферы детей. Музыка и умение её слушать и понимать делает человека духовно богаче и совершеннее, поскольку в ней находят отражений все мысли и чувства людей, их моральные

ценности и нравственные идеалы: любовь и дружба, верность и честь, добро и справедливость, умение сочувствовать и сопереживать [3, 123].

Приобщение детей к музыке развивает в них чувство прекрасного. При систематических занятиях даже дети младшего школьного возраста быстро научаются определять характер музыки, ее настроение, различать темп и жанр. Дети любят слушать произведения, смотреть музыкальные постановки, самим участвовать в них.

В спектаклях и мюзиклах появление каждого героя иллюстрируется музыкой, и эта иллюстрация помогает прочувствовать лучше характер этого героя, его настроение, особенности его действий. Школьники быстро приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее, радоваться ей, проникаться содержанием произведений, красотой их форм и образов. Интерес к музыке перерастает в любовь к ней [4, 38].

Большую роль играет музыка в художественно-творческой деятельности детей. У детей рано проявляется интерес и желание к игре на музыкальных инструментах и пению. На рубеже дошкольного и школьного возраста зарождается интерес к серьезным занятиям музыкой, который в дальнейшем может перерасти в настоящее увлечение и способствовать развитию музыкального дарования.

Пение, по мнению выдающего педагога К. Д. Ушинского, является источником нравственно-эстетического обогащения личности, могучим педагогическим средством, необходимым для развития человека [1, 114].

Пение как вид творчества рождает способность переживать разные настроения, эмоции и чувства другого человека, и потому является прекрасным средством воспитания эстетического вкуса и нравственных качеств детей. Оно также развивает музыкальные и творческие способности, фантазию и воображение, исполнительские навыки, способствует развитию интереса к музыке, повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. Нельзя не отметить потенциал пения – в развитии речи ребенка, ее выразительности и четкости, обогащении словарного запаса, тренировки артикуляционного аппарата. Пение не только развивает эстетическое восприятие, эстетические чувства, художественно-музыкальный вкус и весь комплекс музыкальных и музыкально-сенсорных способностей, особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений [5, 107].

Занятия пением помогают также развивать социально-личностные и коммуникативные качества, помогают организовать и объединить детский коллектив. Совместные занятия, требующие внимательности и стараний каждого их участника, сближают детей, воспитывают чувство уважения к другому, готовность помочь и поддержать, желание и старание хорошо выполнять общее дело.

Вокальная и хоровая техника совершенствуется в результате систематической, упорной работы над различным по форме и содержанию песенным материалом.

Хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Этому во многом помогает то обстоятельство, что в хоровом искусстве соединяются воедино музыка и слово. Этот факт усиливает воздействие на психику ребенка, на его художественное развитие, воображение и чуткость. Сам процесс освоения хорового произведения всегда связан с кропотливой работой по преодолению художественно-исполнительских или технических трудностей, а потому воспитывает в детях трудолюбие, заставляет их подчинять свои личные интересы интересам коллектива. Эти задачи решаются только в крепко организованном хоре, благодаря целенаправленной работе по усвоению разнообразного репертуара.

Именно хоровое пение как массовое искусство воспитывает в детях чувство искренней любви к своей Родине, народу, способствует всестороннему развитию творческих способностей [6, 36].

Хоровое пение – наиболее доступный вид музыкального исполнительства. Голосовой аппарат «инструмент» совершенствуется вместе с ростом человека, его развитием. Воспитание певческих навыков есть одновременно и воспитание человеческих чувств и эмоций.

Хоровое пение обеспечивает возможность первоначальных музыкальных впечатлений, способствует овладению «музыкальной речью», что помогает более точно и глубоко выявить музыкальные способности [4, 38].

Вокальное исполнительство оказывает влияние на формирование эстетического вкуса. Способствует становлению характера, норм поведения. Обогащает внутренний мир человека яркими переживаниями. Музыкальные занятия не что иное, как познавательный многогранный процесс, который развивает художественный вкус детей, воспитывает любовь к музыкальному искусству – формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему [4, 38].

Таким образом, занятия музыкальной деятельностью являются таким видом деятельности, который соответствует интересам и эмоциональной сфере ребенка, развивает его способности и эстетические чувства.

Однако вместе с тем, что музыкальное воспитание рассматривается в современной науке как неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является формирование общей культуры личности, долгое время оно считалось доступным лишь избранным и особо одаренным детям. Несколько лет назад возраст приема детей в музыкальные школы был строго ограничен, поскольку считалось, что если развития музыкальных способностей и одаренности не произошло в раннем и младшем школьном детстве, то в более позднем возрасте наверстать его будет невозможно.

В последние же годы произошло изменение этого мнения, которое сменилось утверждением того, что развитие музыкального слуха и музыкальных способностей возможно в любом возрасте и при любой степени одаренности ребенка. Умение же слушать и понимать музыку является одним из элементарных признаков эстетической культуры [7, 69].

В рамках такого понимания и подхода к музыкальному развитию организуется образовательный процесс и педагогическая деятельность в рамках Центра Внешкольной работы – учреждения дополнительного образования, которое посещают дети. Особенность работы Центра состоит в том, что на занятия принимаются дети с любым уровнем развития музыкальных способностей и умений. Специальной диагностики, направленной на выявление способностей ребенка к музыкальной деятельности, не производится.

В Центре помимо различных кружков по интересам находится классическая музыкальная школа семилетнего обучения, где дети могут обучаться игре на фортепиано, гитаре, домре. Проводятся занятия по вокалу, групповые занятия по хору и сольфеджио.

При организации работы с детьми школьного возраста учитываются их возрастные и личностные особенности, и потому в качестве основных подходов к работе используются следующие подходы: гуманистический, аксиологический, культурологический, личностно-деятельный, полисубъектный, креативный, фасилитационный, индивидуально-творческий, поликультурный.

Гуманистический подход является мировоззренческой и нравственной основой формирования и развития личности. Гуманистически ориентированная философия образования – это стратегическая программа качественного обновления образовательного процесса на всех его ступенях. Выделим следующие ключевые принципы гуманистической психологии и педагогики, которые должны реализовываться в современной образовательной практике [5, 106]:

- 1) учёт и приоритет интересов ребенка при разработке методик обучения, формировании содержания образовательных программ, творческих проектов;
- 2) взаимоуважение педагогов и детей, безусловное позитивное принятие каждого ребенка, что предполагает непредвзятый подход, понимание и принятие их изначальной самооценности;
- 3) обеспечение сотрудничества в совместной образовательной деятельности;
- 4) актуализация мотивационных ресурсов обучения, стимулирование личностного развития учащихся.

Реализация идеи гуманизации образования включает в себя ряд стратегических подходов: аксиологический, культурологический, личностно-деятельностный, креативный и др. подходы. Их практическая реализация связана с гуманитаризацией содержания образования и поисками форм, методов и приемов гуманистически ориентированной технологии образования, направленной на развитие одаренности детей в условиях инновационного образовательного учреждения.

Аксиологический подход включает ориентацию детей на общечеловеческие, национальные ценности и включающие в себя ценности коммуникативного характера (организация диалогического общения в учебно-воспитательном процессе), ценности, ориентирующие на развитие творческой индивидуальности, способностей, ценности, позволяющие осуществлять творческую самореализацию личности.

Культурологический подход – это приобщение личности к общечеловеческой культуре. Культурологический подход оказывает большое влияние на эстетическое развитие, формирование гуманитарной культуры личности.

Личностно-деятельностный подход, как ведущая стратегия образования позволяет поставить личность в центр педагогического процесса.

Полисубъектный подход связан, прежде всего, с использованием различных форм совместной деятельности, сотрудничества педагогов и детей. Использование в процессе занятий различных групповых и индивидуальных форм ведет не только к сотрудничеству, но и к сотворчеству. В рамках полисубъектного подхода современный педагог должен уметь осуществлять эффективное взаимодействие в системе: «педагог-ребенок»; «ребенок-ребенок». Педагог не воспитывает, не учит, а актуализирует, стимулирует стремления личности к самовыражению.

Креативный подход ориентирует на формирование творческой индивидуальности, выработку творческого стиля деятельности, а также умение организовывать совместную творческую деятельность в поликультурной среде инновационного образовательного учреждения.

Фасилитационный подход предполагает гибкое использование разнообразных стилей обучения, сотрудничество педагога и ребенка.

Индивидуально-творческий подход требует разработки разноуровневых, дифференцированных заданий (репродуктивно-творческих, творческих, исследовательских) позволяющих актуализировать творческий потенциал каждого ребенка в различных видах образовательной деятельности.

Поликультурный подход предполагает организацию педагогического процесса в образовательном учреждении с учетом традиций, культурного наследия народов

данного региона, страны, мира; обеспечивает подготовку детей к активному взаимодействию с другими людьми, учитывая особенности их поликонфессиональности и поликультурности.

Педагогический процесс, основанный на обозначенных подходах, обеспечивает комфорт детям, и потому в процессе занятий они в полной мере раскрывают свои способности.

Опыт работы Центра и подобных ему учреждений показывают, что занимаясь хоровым пением и обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети, даже не имеющие особой одаренности в плане музыки, начинают проявлять свои способности.

Подобный опыт показывает, что занятия музыкальной деятельностью имеют эффективность для детей любого возраста. Чем раньше начинает ребенок заниматься, тем больше у него шансов и времени на развитие своих способностей и талантов. Но даже дети среднего и старшего школьного возраста, хотя этот период не является сенситивным для развития музыкальности, показывают хорошие результаты и в будущем могут поступать в музыкальные училища и училища и колледжи культуры.

Главная ценность подобного опыта состоит в том, что в процессе музыкальной деятельности происходит не только и не столько развитие музыкальных способностей детей, выявление их талантов, сколько общее эстетическое и нравственное их развитие, которое является не менее важным.

Полагаем, что изучение и распространение подобного опыта будет интересно и полезно педагогам основного и дополнительного музыкального образования.

Ссылки на источники

1. Шилова Н. Е. Роль музыки в процессе воспитания нравственных чувств ребенка // Педагогическое образование в России. – 2013. – № 1. – С. 112–115.
2. Цыпляева А. В. Воспитание личности через интегративную музыкальную деятельность // Педагогика искусства. – 2012. – № 4. – С. 86–92.
3. Толстокоров Е. С. Эстетическая значимость музыкального искусства как средства духовно-нравственного воспитания школьников // Kant. – 2014. – № 2. – С. 123–125.
4. Овчинникова Л. И. Музыкально-эстетическое воспитание младших школьников средствами вокального, хорового исполнительства // Молодой ученый. – 2015. – № 2. – С. 37–39.
5. Щеглова Е. В. Формирование педагогических условий для полноценного развития музыкально-эстетических способностей как неотъемлемая часть личностно-ориентированного подхода в дополнительном образовании // Философия образования. – 2014. – № 5. – С. 105–117.
6. Петрунина М. А. Эстетическое воспитание школьников средствами музыки // Педагогические науки. – 2005. – № 2. – С. 35–36.
7. Сырцева Т. Э. Опыт реализации музыкально-эстетического образования учащихся // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. – 2011. – № 6. – С. 69–72.
8. Цурюмова С. В. Музыкально-эстетическое воспитание младших школьников в системе дополнительного образования // Искусство и образование. – 2014. – № 2. – С. 79–88.
9. Спицына Л. Г. Специфика музыки и ее возможности в воспитании младших школьников // Образование: традиции и инновации. – Прага, 2014. – С. 420–421.
10. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

Mariya Adyanova,

Head mistress of the school of Music and Choir, educational center "Parus", Samara
makom49@mail.ru

The importance of music education in the creative development of the child

Abstract. The article considers the problem of musicality and aesthetic feelings of children. Special attention was paid to the vocal education and choral singing. The article describes the approaches in the development of musical abilities by age and ability.

Key words: music education, additional education, creativity, musical abilities, age peculiarities.

Рекомендовано к публикации:

Пак Ю. А., кандидатом педагогических наук;
 Горевым П. М., кандидатом педагогических наук,
 главным редактором журнала «Концепт»

Поступила в редакцию <i>Received</i>	30.03.15	Получена положительная рецензия <i>Received a positive review</i>	02.04.15
Принята к публикации <i>Accepted for publication</i>	02.04.15	Опубликована <i>Published</i>	30.04.15

www.e-koncept.ru

© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2015
 © Адиянова М. Н., 2015