

**Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Тосненская детская школа искусств»
Музыкальное отделение**

ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКЕ КАК СРЕДСТВО ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

"

Методическое сообщение
для преподавателей эстрадного вокала
школ искусств и музыкальных школ Тосненского района

**Преподавателя класса эстрадного вокала
Скубиловой Л.В.**

**г. Тосно Ленинградской области
2017 г.**

В настоящее время слово «эстетическое» получило настолько широкое хождение в нашей повседневной жизни, что стало, казалось бы, само собой разумеющимся и отсюда «стершимся» термином. Симптомов к актуализации термина много, ибо эстетизация социальной жизни, системы образования и т. д. приносит с собой чувство радости и удовольствия, делает человека отзывчивым на красоту, восприимчивым к прекрасному в природе и в искусстве.

Музыка в своем бытии включает определенную процессуальность, что роднит ее с внутренними психическими процессами человека, которые, как и музыка, существуют в протяженности времени. К таким внутренним процессам психологи относят, помимо прочих явлений, рефлексии, самонаблюдение и самооценку, которые в своем протекании и конечном результате приводят к формированию музыкально-эстетической культуры личности. Психологичность и изобразительность музыкального искусства формируют в сознании воспринимающей его личности представления о человеке: о самом себе, герое произведения и его авторе. Таким образом, музыка открывает возможности как для развития самосознания, выявляющего представление и знания о субъектах музыкального произведения, выявляющего отношение к воспринятым и осознанным чертам характера данного субъекта.

В любом искусстве, и в частности музыкальном, портретно представлен не конкретный человек, существующий или существовавший в жизни, а его образ, воплощенный в произведении фантазией автора. Образ данного человека является результатом фантазии композитора и фантазии воспринимающего данный образ человека. Поэтому самосознание личности, существующее в обыденных жизненных ситуациях общения и взаимодействия с другим человеком в виде определенных знаний о нем, во взаимодействии с произведением искусства, воплощается в виде представлений и знаний, представленных автором художественного произведения, и знаний и представлений воспринимающего это произведение человека в их неразрывном единстве.

Насколько же музыкальные произведения способны помочь учащемуся школы искусств в формировании его музыкально-эстетической культуры?

Психической особенностью музыкального восприятия человека является межчувственная ассоциация, благодаря которой человек при восприятии музыки воссоздает зрительный образ ее героя. Музыка дает возможность представить слушателю внешние данные героя, его социальный статус, его духовные качества, что, собственно, и считается психологами основой для воспитания музыкально-эстетической культуры, поскольку в него включается осознание физической, духовной и социальной сущности человека. Музыкальное произведение презентует персонаж со стороны его манеры говорить - скороговоркой или медленно, нараспев, четко произносить слова или их мямлить, вести разговор шутливо или серьезно и

строго. Музыка дает представление о том, как движется герой: быстро, медленно или шагая размеренно и спокойно. В ее интонациях также ощущаются действия героя: бежит, шагает, кричит, плачет, смеется, падает, дразнится, читает мораль и т.п. Фактура музыкального произведения, его регистр позволяют представить тяжесть или легкость героя. Широкая мелодическая линия, изящные форшлагги, мягкие фигурации дают возможность «увидеть» красоту персонажа, и с другой стороны, широкие скачки мелодии, уменьшенные или увеличенные гармонии, резкие синкопы и акценты, олицетворяют образ злого и внешне некрасивого героя.

Музыка позволяет слушателю не только представить внешний облик персонажа, но и его возраст. Ворчливые интонации фагота со скрипучим тембром в теме дедушки из симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк» - никак не отнести к персонажу юного возраста. В «Сказках старой бабушки» этого же автора слышится голос дряхлого старого человека, а легкие, порхающие пассажи устремленной вверх мелодии Джульетты дают возможность представить юную шаловливую девочку. Музыкальная интонация и движение мелодии могут представить слушателю женский или мужской портрет. В сонатах Моцарта также можно рассмотреть разнообразие женских характеров - очаровательных, ласковых, игривых и строгих, сдержанных и серьезных героинь этих произведений.

Героическое начало симфонических произведений Бетховена позволяет говорить о силе и строгости мужских персонажей. В разнообразии музыкальных интонаций и ритмов вырисовываются психологические особенности и темпераменты героев. Постепенное расширение скачков в мелодии и особенный пунктирный ритм в портрете Киарины из шумановского «Карнавала» представляют ее страстной и одновременно сдержанной. Танцевальная жанровая основа с острым пунктирным ритмом в «Кокетке» из того же фортепианного цикла воссоздает персонаж изящный и капризный.

Музыка может также выявить и внутренний мир героя, его психологические состояния - переживания, чувства, устремления. Словом, внутренние и внешние качества человека и его духовный мир могут быть донесены до слушателя весьма полно и точно.

Определенные лады, своеобразие ритмического и гармонического начала музыкального произведения часто указывают на национальную принадлежность того или иного персонажа. Восточные персонажи «Шехеразады» Н.А. Римского-Корсакова не спутаешь с персонажами испанских увертюр М.И. Глинки. Не остаются без внимания музыки и социальные портреты людей. Жанровая основа музыкальных произведений, их интонации, метро-ритмические особенности могут представить слушателю шарманщика и охотника, солдата и крестьянина, монаха и всадника и т.п. Приведенные выше примеры музыкального искусства в презентации того или иного персонажа можно продолжать бесконечно. Выявление в музыкальном произведении другого человека посредством интонационной формы музыки позволяет формировать у слушателя образ

многих людей, включая и образ композитора. Все это способствует развитию музыкально-эстетической культуры слушателя, поскольку основным принципом ее становления и воспитания является познание себя через другого человека.

Музыкально-эстетическая культура личности формируется в процессе определения отношений самого воспринимающего произведение или его автора к воплощенному в художественном произведении человеку. Таким образом, схема выявления определенного персонажа музыкального произведения может выглядеть следующим образом:

- представление героя музыкального произведения как реального (существующего или существовавшего) лица и как нереального лица, придуманного автором;
- отношение слушателя к герою музыкального произведения;
- авторское отношение к герою музыкального произведения.

Все это позволяет сделать вывод о возможности включения преподавателем в педагогический процесс методов, стимулирующих определение учащимся субъекта музыкального произведения, а также своего и авторского к нему отношения посредством таких механизмов, как:

- уподобление (уподобление этому герою как реально существующему человеку, который действует, общается с другими людьми, чувствует, мыслит так же, как и субъект, воспринимающий произведение искусства);
- отстранение от него (герой, создан фантазией автора и не является реальным человеком);
- выявление отношения к нему (автора и самого воспринимающего произведение искусства субъекта).

Рассмотренные механизмы художественного восприятия героя или персонажа музыкального произведения в своих чертах совпадают с механизмами, развивающими музыкально-эстетическую культуру личности. Идентификация позволяет ему уподобляться другим людям и принимать во внимание их точки зрения, их позиции и взгляды, сопереживать им, а обособление позволяет индивидуально осмысливать эти позиции, взгляды, точки зрения, выявлять отношения к ним. Все это позволяет сделать вывод о том, что идентификация с героями музыкальных произведений и обособление от этих героев, путем введения в процесс размышления о музыкальном произведении его автора-создателя, способствуют не только формированию художественного восприятия музыки, но и развитию музыкально-эстетической культуры личности учащихся.

Значение музыкального искусства в развитии музыкально-эстетической культуры личности детей можно рассматривать и в катарсическом аспекте, когда при помощи музыкального произведения происходит открытие ребенком в себе ранее неизведанных чувств, не посещавших его мыслей и не ощущаемых в жизни эмоций. Ведь музыка не только заражает эмоциями и

стимулирует их проявление, не только открывает человеку самого себя и других людей, но и позволяет выявить в себе чувства, мысли и переживания, ранее не проявлявшиеся в жизни. Эти открытия в себе по существу являются актуализацией ранее дремавших внутренних состояний и устремлений человека. В этом плане педагогические возможности музыкального искусства неисчерпаемы. Создание на уроках в музыкальной школе условий, позволяющих ребенку обращаться к самому себе в процессе восприятия музыкального произведения, приводит к открытию им для себя таких собственных стремлений, желаний, чувств и мыслей, которые никогда им ранее не ощущались. Данные открытия, совершенные под воздействием музыкального произведения, по своей природе всегда будут сродни тем общечеловеческим ценностям, которые воплощены в любых образцах истинно высокого искусства.