

Значение музыкального образования в современном мире.

**Поцелуева Наталия Николаевна-преподаватель.
МБУДО «ДШИ им. М. И. Глинки г. Всеволожск»**

Музыкальное искусство является важнейшим моментом в процессе становления личности ребенка, т.к. обладает неисчерпаемыми возможностями влияния на развитие его мировоззрения, нравственно-этических и эстетических основ. Через музыкальное искусство ребенок осваивает окружающую действительность, выраженную в музыкально-художественных образах, познает общечеловеческие ценности, связанные с природой, человеком, предметами окружающего мира. При этом необходимо отметить, что основным истоком развития музыкального искусства является многообразная музыка народов мира, именно она в том или ином варианте является основой всех видов и жанров как классической, так и современной музыки. Без опоры на народную и классическую музыку нарушается преемственность в музыкальном искусстве. Именно поэтому все учебные планы различных музыкально-образовательных учреждений в своей основе опираются на многовековое музыкальное наследие. И именно поэтому оно чрезвычайно актуально в наше время и нуждается в поддержке государства, в связи с необходимостью сохранения и развития музыкального просвещения.

Понятие «Музыка» происходит от греческого слова «*musike*», означающего «искусство муз», или вид искусства, в котором художественные образы формируются с помощью звуков и который характеризуется особо активным – и непосредственным воздействием на внутренний мир человека и носит временной характер.

Музыкальная культура, заключающая в себе многообразие видов и жанров и являясь своеобразным целостным образованием, не может существовать вне социального контекста. Сущность музыкальной культуры заключается в способе ее становления, движущей силой и основанием которого является творческая деятельность людей. Иначе говоря, музыкальная культура, как и культура в широком смысле этого слова - это творение исторического человека, то есть человека, развивающегося. Ее особенность в том, что она воспринимается только через звучание, которое рождается только при участии человека, человека образованного, участвующего в культурной жизни общества. На протяжении всей истории человеческой культуры музыка использовалась как средство воспитания и формирования высших нравственных качеств личности.

Центром музыкального воспитания и образования подрастающего поколения, т.е. приобретения актуальной совокупности опорных знаний, умений и способов, обеспечивающих в результате необходимую базу для развития музыкальных способностей, музыкального самообразования и профессиональной ориентации, остаются музыкальные школы.

Процесс обучения в современной музыкальной школе структурно подразделяется на две равноправные части. Так называемый учебный блок состоит из проведения непосредственно уроков по исполнительским и теоретическим дисциплинам, входящим в программу детского музыкального

образования. Сюда входят педагогические часы по специальному инструменту, ведению ансамбля, оркестра и дополнительного инструмента. Как правило, уроки ведутся по утвержденному учебной частью календарному плану и в строгом соответствии с современной программой обучения в музыкальной школе. Существует множество методик и педагогических разработок по обучению игры на музыкальных инструментах, которые постоянно обновляются и развиваются. Творческие вузы и средние учебные заведения готовят специалистов непосредственно для учебной работы в детских музыкальных школах. Практически, каждый дипломированный специалист высшего и среднего уровня в той или иной мере владеет методикой обучения игре на избранном инструменте, или преподавания теоретических дисциплин, умеет планировать и анализировать урок, проводить открытые занятия и семинары, готовить методические доклады, качественно работать над исполнительскими составляющими учебного процесса. Учебный блок функционирования музыкальной школы находится под постоянным контролем учебной части и администрации школы, а также, вышестоящих методических и управленческих структур. В целом, эта функция музыкальной школы по большому счету направлена на профессиональную ориентацию учащихся, на поиск и подготовку талантливой молодежи для дальнейшего обучения в специальных творческих учебных заведениях – колледжах искусств, консерваториях.

При таких глобальных изменениях общественной жизни важную роль приобретает второй блок функционирования музыкальной школы – это воспитательная и внеклассная работа, направленная на музыкально-эстетическое развитие ребенка, которая должна строиться как непрерывный процесс становления музыкальных способностей, знаний и умений в области музыки, совершенствования эмоциональной сферы учащихся, воспитания музыкального, художественного и эстетического вкуса, интереса и любви к музыке, желания исполнять ее в рамках свободного музицирования.

Показателем эффективности любого процесса обучения служит результат. Для учащихся музыкальной школы - это публичное выступление в концерте, которое стимулирует и повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает лучшие качества, помогает ощутить общественную значимость своего труда и увидеть его результат. К сожалению, возможность «выступать» дети имеют только на зачетах и экзаменах. Специфика обучения в музыкальной школе нацеливает ребенка в основном на получение профессионального образования. В итоге, вся педагогическая мысль работает только на проведение уроков и сдачу этих самых экзаменов и зачетов. Только единицы из сотен учащихся - претенденты на участие в городских и областных конкурсах, не говоря уже о республиканских и международных.

Зачет и экзамен - формы жесткого контроля. Концерт - тоже контролирующая функция, но наполнена позитивным стимулом в сознании ученика. Любому ребенку нравится выступать на сцене, а если он это делает часто, то готовится, чтобы не «упасть в грязь лицом». Поневоле ребенок начинает заниматься с большей отдачей и самостоятельностью.

Зачеты и экзамены проводятся кулуарно, носят «закрытый» характер. Родители учащихся, которые тоже любят, когда их дети выступают на сцене, в итоге не видят результатов своих затрат и моральных усилий по обучению детей музыке. Концерты же носят «открытый», демократический характер. Ученики могут сравнивать себя с ровесниками и делать необходимые выводы самостоятельно. Родители же полны гордости от сознания того, что на сцене играют их дети. Концерты формируют особую эмоционально-интеллектуальную среду, и ребенок чувствует себя ее частью. Таким образом, актуальной формой проведения внеклассной работы в современной музыкальной школе должна стать концертно-лекционная деятельность.

Учебные программы не навязывают конкретную тематику и форму проведения внеклассных мероприятий, а лишь кратко обозначают те направления, по которым нужно проводить такую работу. Это всевозможные зрелищно-музыковедческие показы синтетического образца, где имеет место интеграция литературы, живописи, поэзии, музыки, сценографии. Так же театрально-сценические показы с элементами сочетания музыки, хореографии, актерского мастерства, когда формируются навыки музыковедческой работы старшеклассников, ораторского искусства, исследовательские возможности. Творчески мыслящий педагог в праве самостоятельно выбирать наиболее интересные и креативные формы проведения таких мероприятий. Фантазия и полет мысли педагога не связаны строгими рамками программных требований. Но такая положительная сторона, все-таки, имеет свои негативные моменты.

Не имея конкретных критериев оценки качества и профессионализма проводимой внеклассной и воспитательной работы, администрация школы вынуждена полагаться только на сознательность и творческий энтузиазм своих педагогов. Значимость и объем культурного бытия сложно переоценить, т.к. оно характеризует все формы жизнедеятельности людей: материальное производство, социально-политические отношения, духовное развитие общества, быт, человеческие отношения. Таким образом, культуру необходимо рассматривать как воплощение в жизни творческого начала, отражающего единство процесса и результата.

Творческое проведение внеклассного мероприятия невозможно без достаточно высокой исполнительской культуры педагога. К сожалению, многие инструменталисты ДМШ без активной исполнительской практики постепенно дисквалифицируются. Исполнительская деятельность, являясь, по сути, самостоятельной работой, значительно расширяет границы навыков и умений педагога, выступая в роли своеобразного диагноста по определению качества его знаний, пригодности к творческой профессии. Внеклассная работа – наиболее удобная сфера применения исполнительских возможностей педагога. Недопустимо выставлять ученика с «сырым», недоработанным произведением. Такое выступление портит общую праздничную картину мероприятия и может нанести психологическую травму самому ученику, формируя чувство неуверенности в своих силах и страха перед сценическим выступлением. Лучше вовремя в тактичной форме отстранить неподготовленного участника от концертного выступления, чем позже пожинать печальные плоды

неудачного сценического опыта.

Педагог музыкальной школы, как никто другой, имеет дело с особым контингентом учащихся – с одаренными детьми. Одаренный ребенок – это, прежде всего ребенок, не укладывающийся во многие стандарты. Одаренные дети отличаются повышенной чувствительностью и ранимостью. В силу своей одаренности, они обладают рядом индивидуальных особенностей – стремлением к более глубокому пониманию изучаемого материала, индивидуальным темпом деятельности, доминантностью, креативностью.

В связи с этим музыкальная педагогика и психология выдвигают ряд новых задач перед учителем музыкальной школы:

- это создание условий для социализации и адаптации одаренных детей в музыке;
- развитие мотивации и социальной адаптации ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;
- подготовка учеников к публичным выступлениям различного уровня: экзамены, конкурсы молодых исполнителей, фестивали, открытые классные концерты, концерты для родителей.

Главный вид мотивации на этапе обучения в музыкальной школе – это субъективное переживание успеха или неудачи в период всего процесса развития личности. Ребенок должен быть уверен, что к успеху ведет только труд, старание и способности, а не иные компоненты.

Необходимо отметить, что основой музыкально-просветительской деятельности является деятельность исполнительская. Технические достижения воспроизведения музыки с каждым днем увеличиваются, но живое исполнение остается приоритетным. Живое исполнение несет в себе такой заряд энергии, который не может быть не замечен воспитанным слушателем.

Для достижения достаточного уровня музыкальной образованности необходима самостоятельная работа в данном направлении, т.е. активная музыкальная самодеятельность. При этом необходимо подчеркнуть, что возникновение у учащихся устойчивого интереса к музыкально-исполнительской деятельности появляется при условии возникновения мотивации к самодеятельности и обогащению культурного музыкального уровня учащихся. Именно интерес лежит в основе музыкально-исполнительской деятельности.

Интерес - прекрасный стимул к учению вообще и приобщению к музыке в частности. Под его влиянием развивается музыкальная наблюдательность, интеллектуальная активность, обостряется работа воображения, восприятия, усиливается произвольное внимание, сосредоточенность. На уроках и внеклассных занятиях, где уделяется большое внимание формированию интереса к музыке, школьники-подростки переживают самые различные чувства. Здесь - и сомнение в правильности музыкальной оценки, и радость самостоятельного открытия, и восхищение глубиной музыкального сочинения, и удивление, и восторг...

Музыкальное образование призвано формировать способность детей чувствовать, понимать, оценивать явления искусства, наслаждаться ими, реализовывать свою личность в музыке.

Высшая цель музыкального образования заключается в передаче исполнительского опыта поколений и развитии на этой основе положительных черт и свойств личности, таких как любовь к музыке, эмоциональная отзывчивость к прекрасному, становление «национальной широты» музыкального вкуса, т. е. стремление слушать и исполнять национальную музыку своего народа, активное владение музыкальным инструментом, приобретение искусствоведческих навыков, «открытость» новым музыкальным явлениям и знаниям об искусстве, развитость эстетического вкуса.

Один из определяющих факторов гуманизации нашей жизни – это насыщение ее духом высокого музыкального искусства. Главным средством достижения таких целей является систематическая встреча с музыкой, активное приобретение навыков исполнительства на музыкальных инструментах, развитие потребности самообразования на высоких образцах художественного творчества, становление положительных качеств личности – воображения, трудолюбия, потребности в прекрасном.

Важнейшим условием в становлении музыкальной образованности, и, в том числе, музыкально-исполнительской деятельности детей любого возраста необходимо знание их психолого-педагогических особенностей. Чтобы активизировать процесс музыкальной деятельности, необходим глубоко индивидуальный подход к каждому учащемуся. Такая возможность в ДМШ представляется самой формой проведения уроков (индивидуальной), поэтому есть возможность сохранить заинтересованное отношение учащегося к музыкальной деятельности. психологические основы музыкального воспитания школьников представлены рядом ключевых вопросов, в центре которых три ведущие фигуры: музыка, педагог, учащийся;

преподаватель является глубоко заинтересованным посредником творческого взаимодействия школьника с музыкальным искусством; преподавателю необходимо знать и творчески подходить к знанию психологических особенностей и возможностей учащихся;

нравственно-эстетическое содержание музыкальной классики – важнейший психолого-педагогический ориентир в деятельности педагога-музыканта.

Новейшие исследования психологов лишней раз доказывают, что на учащихся больше всего воздействуют не столько знания учителя и применяемые им методы обучения, сколько те эмоциональные связи, на которых строятся их взаимоотношения. Обычное общение между учителем и учащимся при общей заинтересованности в процессе обучения постепенно превращаются в более глубинные. Перед педагогом ДМШ стоит сложная задача – ознакомить учащихся с предметом, дать почувствовать, его простоту, естественность, и одновременно сложность возникающих проблем. Цель всего учебного процесса - овладеть искусством игры на инструменте. При этом только ежедневные самостоятельные тренировки – занятия могут привести ученика к каким-либо результатам. Музыкальная деятельность требует не только «послушных» пальцев, но и большой умственной работы. Ведь исполнитель - это своеобразный маг, который вдыхает жизнь в написанный нотный текст, заставляет оживать музыкальные образы и зарисовки, открывая все грани их богатства. Он

учится разговаривать со слушателем через нотные тексты путем их расшифровки, озвучиванию, трактовки. И эта работа действительно требует большого терпения, ума, мастерства, умения слышать, корректировать и подавать выученное музыкальное произведение, как только что рожденный шедевр.

Цель музыкального обучения заключается в воспитании в каждом музыканте творческой личности, творческого начала, максимального развития природных способностей. При исполнительской деятельности особое значение имеет общественная направленность личности: исполнитель вольно или невольно в глубоко обобщенной форме передает то, что типично для его современности, общества. Поэтому исполнитель помимо профессионального мастерства должен обладать глубокой духовной культурой, большим знанием жизни.

Педагог должен учитывать многие проявления духовной жизни – эмоциональные, интеллектуальные, волевые. Иначе нельзя осуществить правильного целесообразного обучения искусству. Так как музыка является отражением эмоциональной стороны духовной жизни человека, эта сторона и должна быть предметом особого внимания и заботы музыкального педагога. Педагог должен стремиться приобщить ученика к прекрасным созданиям великих композиторов. Бесчувствие и эгоизм не могут привести молодого музыканта к большому искусству. Чтобы передать слушателям чувства и эмоции, отраженные в музыке, исполнитель сам должен быть близок к ним. Юному исполнителю, как никому другому, важно развивать в себе богатую музыкально-эмоциональную и эстетическую культуру. Отсутствие такой культуры сразу же негативно отразится на исполнении, особенно произведений высоких художественных достоинств. Поэтому, при организации любых видов внеклассной и воспитательной работы, профессиональный педагог обязан опираться на педагогические и психологические принципы и на индивидуальность ребёнка.