РАЗДЕЛ 3

МЕТОДИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

УДК 37.026.6:78:374-053.5

DOI: 10.32340/2414-9101-2019-1-64-67

О. В. Голощапова

Алтайский государственный институт культуры (Барнаул, Россия)

ola-altai@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. Охарактеризованы значение и функции присутствия музыкального искусства в жизни человека. На взгляд автора, музыка обладает богатым педагогическим потенциалом, выступает действенным средством педагогического воздействия на эмоциональные, этические качества личности, когнитивные и мотивационные процессы. Уточняется содержание понятия «*музыкальный интерес*». Представлено общее описание специфики и проблем формирования музыкальных интересов обучающегося отечественной детской школы искусств в контексте общего художественно-эстетического развития личности. Предложен перечень педагогических условий, необходимых для совершенствования уровня музыкально-эстетического развития младших школьников, для развития способности к восприятию и осмыслению музыкального произведения.

Ключевые слова: *музыка, обучающийся детской школы искусств, формирование личностных качеств младшего школьника, музыкальный интерес, смысл музыкального искусства, постижение смысла музыкального произведения, педагогические условия восприятия музыкального произведения, художественно-эстетическое развитие личности.*

Проблема духовного развития подрастающего поколения актуализирует необходимость художественного образования, ориентированного на формирование интереса и эстетической потребности в повседневном общении с лучшими образцами мировой музыки.

С древних времен и на протяжении всей истории человечества музыка имеет огромное значение в жизни человека. Она отражает и эмоциональную, и рациональную сферы человеческой природы. Музыка может выразить все нюансы человеческой психики, поможет задуматься о вечных основах жизни, сущности человека, создаст возможность испытать глубокие чувства и позволяет переместиться в различные пространственно-временные координаты, погрузиться в различные эпохи.

Музыка в разные периоды времени то занимала главное место в системе искусств, то постепенно теряла свое ведущее значение, отдавая свое первенство другому виду художественного творчества, который наиболее точно выражал внутреннее состояние человека и отражал окружающую действительность. Но независимо от этого музыка никогда не угасала, а более того, всегда была предметом изучения ученых, философов, музыковедов, искусствоведов[1]. «Музыка – величайшая сила...», – учили древнегреческие философы – она может дать огромную пользу в качестве средств воспитания, улучшения человеческих нравов. По справедливому суждению Платона, музыка относилась к важнейшим культурным ценностям и традициям. Античный идеалист писал в «Протагоре»: «Преподаватели музыки подобными методами внушают самоконтроль и сдерживают от злодеяния. Обучив игре на лире, они преподают мастерство поэтов, сопровождая этот процесс лирой, приобщая сознание детей к ритму и мелодике. Благодаря такому методу, они

становятся более культурными, уравновешенными, более сконцентрированными и осознанными в слове и деле, ритм и гармоничная адаптация необходима ко всей человеческой жизни» [2, с. 55–56]. Аристотель также сделал вывод, что музыкальное образование имеет благоприятное воздействие на людей: «Очевидно, что это вид образования, в котором родители должны обучать детей, основываясь на том, что это не просто полезно или необходимо, а потому что это благородно. Это подтверждают факты, что музыка – одна из составляющих образования» [2, с. 56–57]. Многообразие теорий и концепций позволяют утверждать о ее многофункциональности, она включает в себя коммуникативную, познавательную, нравственно-этическую, эстетическую, отражающую действительность, личностно-трансцендентную, а также концентрирует в себе функцию внушения. Каждая из этих функций, с одной стороны, выступает во взаимосвязи со всеми другими функциями, а с другой – имеет свою направленность и специфику, актуализируя тем самым эмоционально-эстетические, познавательные процессы, развивая духовно-нравственные стороны человека от зарождения Мира до настоящего времени.

Таким образом, можно сделать вывод, что музыка – вид искусства, художественным материалом которого является звук, воздействующий на человека через орган слуха, отражающий окружающий мир и выражающий человеческие мысли и переживания. Музыка своими звуковыми структурами способна проникать в сознание человека, заставляя его задуматься, размышлять, постигать смыслы, истину, тем самым влиять на его духовную сферу, развивая личность, прежде всего с мотивационной, эмоционально-чувственной, морально-нравственной стороны.

Необходимо стремиться приобщать ребенка уже с раннего детства к прекрасному, стараться выработать у него потребность в повседневном общении с искусством, привить интерес к музыке. Активность слушателя проявляется прежде всего в желании воспринимать музыку. А. Б. Гольденвейзер говорил о том, что «нужно, прежде всего, хотеть слушать музыку, чтобы научиться ее понимать» [3, с. 40], а «понимание» есть процесс проникновения в смысл; это выявление смысла. Понимание – это человеческая деятельность, направленная на раскрытие смысла. Без осмысления нет понимания. Все, что окружает нас и духовное и материальное, – это «смыслы» [4, с. 338]. В своих высказываниях А. Скрябин, утверждал, что «музыка жива мыслью», она не существует и без ее осознания, без музыкальных знаний и теорий, без музыкального мышления» [5]. Несомненно, одной из главных задач при обучении музыке, по справедливому утверждению П. И. Чайковского – это «проникать и уяснять скрытую мысль автора, что, собственно, и есть содержание музыки, смысл ее» [6]. То, в чем человек выражает свои мысли, чувства и действия, есть текст. Задача музыканта заключается в том, «чтобы глубоко проникать в содержание произведения», выявляя самые существенные черты художественного образа [7, с. 59]. В основу обучения музыки должно быть положено «всестороннее изучение произведения, стремление возможно глубже проникнуть в его содержание» [7]. «Проникновение в содержание произведения предполагает вникание в особенности его мелодии, полифонии, ладового и гармонического строения, формы и других средств выразительности» [7, с. 59–61]. Для понимания музыкальных текстов (которые складываются из художественных образов, а они, в свою очередь, – из знаков) необходимо овладеть техникой распознавания знаково-символических средств способствующей раскрытию мысленных и чувственных переживаний автора, раскрывая, тем самым смысл музыки. При знакомстве с произведением, для глубокого его прочувствования необходим определенный настрой. Важно не только проникать в духовный мир героев этого сочинения, людей прошлых эпох, осознавать их переживание историческую обстановку, в которой они жили и действовали, но и понять мир духовных переживаний композитора.

Благодаря интересу именно определенное музыкальное произведение включается в поле музыкально-эстетического восприятия. В интересе конкретизируется музыкальная потребность личности по духовному овладению художественным произведением [3].

Таким образом, музыкальный интерес – это мотивированное состояние, стимулирующее к эстетической, познавательной, музыкально-творческой деятельности, осознанное положительное отношение явлениям окружающей действительности, музыке, приводящее к конструктивной реорганизации личности.

В связи с этим необходимо определение оптимальных педагогических условий, которые в итоге окажутся стимулирующим фактором положительного отношения к изучаемому материалу,

формированию эстетического сознания у обучающихся, влияющее на преобразование личностных трансценденций.

Для интенсификации процесса обучения необходимо применение педагогических принципов: сотрудничества и сотворчества, диалогичности, метафоричности, внедрения современных педагогических технологий, при котором репродуктивные методы заменялись бы творческими, художественными, исследовательскими, выработка инновационных методов обучения, внедрение информационных и коммуникативных достижений, разработка специфических для искусства методов, приемов и средств обучения, использование мультимедийных инновационных методических материалов, способствующих организации новой обучающей среды и адаптации личности к окружающим условиям жизнедеятельности.

Особую роль в обучении школьников занимают развивающие задания, связанные с систематизацией приобретаемой информацией и обнаружением новых связей и отношений с окружающей действительностью. Соотношение музыки и окружающего мира дает безграничные возможности расширения ассоциативного поля, подвигает к осмыслению и нахождения причинно-следственных связей, помогает глубже понимать общность этих процессов, протекающих в сложных системах, открывать предметы и жизненные явления в образной форме, воспринимать целостно художественную и реальную действительность. Выполнение развивающих заданий на обнаружение взаимосвязи окружающего мира и его образной модели поможет пройти весь путь от сотворческого восприятия мира к созидательному воплощению жизненных ощущений в доступной для ученика художественной форме. Поскольку все виды искусства имеют единую основу – реальные жизненные явления, в обучении школьников используются задания, связанные с переводом музыкального содержания на другие художественные языки. Известно, что различные виды искусства объединяются общим законом единства выражения и изображения, но процесс достижения для каждого вида материализуется в специфической организации особых чувственно воспринимаемых знаков, в особых языках красок, звучаний, линий, движений, ритмов и слов. В музыкальном искусстве художественно-выразительные элементы, являющиеся «строительным материалом произведения» – форма, ритм, лад, динамика, колорит, темп и т. д. Выполнение заданий, связанных с арт-переводом текста, помогает создать художественный образ, понять смысловое содержание музыки, занять обучающемуся определенную позицию по отношению не только к художественной реальности, но и к окружающей действительности, придавая им смысловое значение.

Благодаря участию в концертах, конкурсах, фестивалях, музыкальных спектаклях, ребенок становится более деятельным, самостоятельным, активным по отношению к музыкально-познавательной и творческой деятельности, способствует психологической его адаптации, формированию дружеских отношений внутри коллектива.

Решение данной проблемы характеризуется ярко выраженной актуальностью. Интерес к музыке является обязательным условием погружения обучающегося в художественную картину мира, подвигая его к пониманию и осмыслению реального мира и себя в нем. Это позволяет трансформировать человеческие чувства с эстетической направленностью на план поведения личности и ее действия, устремленные к сохранению гармоничных связей, которые обусловлены сопричастностью человека к окружающей действительности. Рассматриваемые педагогические условия возможно вызовут профессиональный интерес преподавателей инструментального класса, могут быть полезны студентам занимающихся музыкально-эстетическим развитием учащихся.

Список литературы

1. Ключев, А. С. О месте музыки в системе искусств [Электронный ресурс] / Ключев Александр Сергеевич, личн. сайт. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, 2003–2019. – Режим доступа : <http://www.aklujev.ru/9.pdf> (дата обращения: 15.03.2019 г.).
2. Mark, M. L. Contemporary music education. – 3rd ed. – USA : Schirmer Books, 1996. – 350 p.
3. Тельчарова, Р. А. Музыка и культура (личный подход). – Москва : Знание, 1986. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. “Эстетика; № 11).
4. Алексеев, П. В. Философия : учеб. / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. – 592 с.

5. Розин, В. М. Сущность и тайна музыки // Philharmonica. International Music Journal. – 2014. – № 2. – С. 194–218. – DOI: 10.7256/1339-4002.2014.3.13588.
6. Зильберквит, М. А. Рождение фортепиано. – 2-е изд. – Москва : Дет. лит-ра, 1984. – 64 с.
7. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано. – Москва : Музыка, 1978. – 288 с.

Olga V. Goloshchapova

Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia)

ola-altai@mail.ru

THEORETICAL ASPECTS OF UPBRINGING A SCHOOLCHILD'S MUSICAL INTEREST IN THE CONTEXT OF ARTISTIC AND AESTHETIC EDUCATION

Abstract. The paper briefly outlines a significance and function of musical art in human life. In the author's opinion, music has rich pedagogical opportunities, it can be considered as a mean for pedagogical affecting on a personality's emotional, ethic qualities, as well as on cognitive and motivational processes. The clarified version of "musical interest" concept is given. The author describes peculiarities and difficulties of developing musical interests of a students of the today's Russian art school in the context of a personality's common artistic and aesthetic growth. The set of comfortable pedagogical conditions for improvement of a level of musical education of a junior schoolchild, for development a personality's ability to perception and comprehension of music is offered.

Keywords: *music, a student of children's art school, building of a junior schoolchild's personality's qualities, musical interest, a sense of musical art, comprehension of a musical piece, pedagogical conditions for perception of music, a personality's artistic and aesthetic growth.*

УДК 378.14:792.92:37.013.42

DOI: 10.32340/2414-9101-2019-1-67-72

В. Л. Русинов, профессор,

заслуженный работник культуры Российской Федерации

Восточно-Сибирский государственный институт культуры (Улан-Удэ, Россия)

rina.rubin@yandex.ru

ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ШКОЛА КАК ПЛОЩАДКА ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ – РЕЖИССЁРОВ ПРАЗДНИКОВ

Аннотация. Обобщен авторский опыт воспитания профессионально и личностно значимых качеств у будущих режиссёров театрализованных представлений средствами инклюзивных образовательных программ в рамках многолетнего (2015–2019 гг.) специализированного проекта – Байкальской летней творческой школы, организуемой студентами кафедры режиссуры эстрады и театрализованных представлений Восточно-Сибирского государственного института культуры (г. Улан-Удэ, Россия). Охарактеризованы ключевые особенности формирования организационных и сценарно-постановочных компетенций обучающихся, навыков работы в творческом коллективе.

Ключевые слова: *театрализация, инклюзия, игровая деятельность, лица с ограниченными возможностями здоровья, жанр ландшафтного действия, обучающиеся коррекционных школ, внеучебная деятельность обучающихся, арт-терапия, театр-лаборатория.*

Педагогическим сообществом давно воспринят факт, что процесс обучения должен иметь практическую направленность. Не всем это удастся в равной мере, тем более, что современное развитие науки и общественной практики ведут к росту объема учебной информации, в то время, как сроки ее усвоения перманентно сокращаются. Автор статьи считает, что одним из путей