

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
356420, Ставропольский край, город Благодарный, улица Первомайская, 48
Тел/факс 8 (86549) 2-21-60, e-mail: ddtblag@mail.ru

**Влияние музыкального воспитания
на формирование
духовной культуры личности**

(Методическая разработка)

Подготовила: Малиновская Елена Сергеевна
педагог дополнительного образования

г. Благодарный
2024 год

Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности

Приобщение к музыке одно из самых интересных и радостных занятий. Так как она связана со многими сферами человеческой деятельности, учиться можно не только музыке, но и через музыку, особенно в раннем возрасте.

Понимание музыки приходит в результате вдумчивого слушания. Наблюдения и специальные исследования показывают, что ребенок с самого раннего детства должен дозированно слушать музыку. При этом дети быстрее овладевают речью, становятся более подвижными и активными в общении.

Музыка в семье искусств занимает особое место благодаря ее непосредственному комплексному воздействию на человека. Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее воздействие, вызывать положительные и отрицательные эмоции. Именно поэтому с большой настойчивостью утверждается тезис о важности музыкального воспитания всех детей без исключения, о его значении для развития общих психических свойств (мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических потребностей, идеалов, то есть для формирования всесторонне развитой, гуманной личности.

В методике слушания ведущее место занимает выразительное исполнение песни, эмоционально затрагивающее слушающих детей. Большой интерес у них вызывает инсценирование песни, что позволяет зрительно представить динамику музыкального образа.

В научных работах еще не накоплено достаточно материала, необходимого для успешного решения проблемы формирования музыкально эстетической культуры детей, а также достаточно поверхностно рассмотрены аспекты влияния музыки на развитие эмоциональной сферы детей. Учитывая вышеизложенные факты, целесообразно говорить об актуальности и важности на сегодняшний день рассмотрения данной темы.

Музыкальное развитие ребёнка оказывает ничем не заменимое воздействие на обогащение духовного мира. Это процесс становления и развития музыкальных способностей на основе природных задатков, формирования основ музыкальной культуры, творческой активности от простейших форм к более сложным. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребёнок становится чутким к красоте в искусстве и жизни.

Ученые доказали, что под действием музыки у ребёнка изменяется тонус мышц, ускоряются сердечные сокращения, снижается давление. Во время слушания музыки у детей меняется электрическая активность клеток мозга, улучшается память.

Именно музыка, музыкальное воспитание может оказать большую помощь в полноценном развитии ребенка. Под влиянием музыки, музыкальных упражнений и игр при условии использования правильно подобранных приемов положительно развиваются психические процессы и свойства личности, чище и грамотнее становится речь.

Музыкальное развитие ребёнка должно осуществляться естественно и непринужденно. Помочь детям почувствовать красоту и силу воздействия музыки – задача сложная.

Работа строится на основных принципах:

1. Принцип личностной направленности педагога на создании оптимальных условий для музыкального развития.
2. Тщательного отбора материала в соответствии с возрастными особенностями детей.
3. Интеграции работы в различных направлениях воспитательной работы и видами музыкальной деятельности детей.
4. Принцип «от простого к сложному».
5. Максимального использования развивающего потенциала ребёнка в музыкальном развитии.

Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают специфическими возможностями и воздействия на формирование личности человека. В силу того, что музыка воспринимается эмоционально, я считаю, что она имеет огромное значение в развитии чувств ребенка.

Музыкальное восприятие – сложный процесс познания, переживания и оценки музыкального произведения, его художественного образа.

Основные цели развития у детей музыкального восприятия:

- Расширять представления у детей о музыке, как виде искусства.
- Формировать целостное и дифференцируемое восприятие музыки.
- Развивать восприятие музыки, как одну из форм приобщения к музыкальной культуре.

- Развивать слуховое внимание: устойчивость, объем, переключение, музыкальную память.

Чрезвычайно важно, чтобы воздействие искусства начиналось как можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет способность глубоко чувствовать и понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на формирование эстетических чувств и вкусов человека.

К сожалению, до последнего времени место музыки в нравственном воспитании детей было не только неустойчиво, но испытывало постоянную тенденцию к все большему его сужению, к утере самостоятельной ценности.

Воздействие инструментальной музыки обыкновенно связывается с переживанием нравственной стороны ее содержания, которая конкретизируется названием произведения, особенностями истории создания и бытования, созвучностью идей настоящему времени.

Важнейшей задачей массового музыкально-эстетического воспитания является формирование способностей воспринимать и эстетически оценивать все явления жизни, действительности и музыкального искусства в свете эстетического идеала. Характер эстетических идеалов ребенка является главным показателем уровня его оценочных музыкально-эстетических представлений, то есть развитости его способностей эстетического и музыкального восприятия, эстетического и музыкального вкуса.

Первоначально в своей непосредственной целостности музыкально-эстетическая культура личности предстает как часть общей духовной культуры. В ней выражается способность воспринимать и творить мир музыки не только в соответствии с нормами эстетического отношения, соприкасающимися с красотой, совершенством, гармонией.

Музыкально-эстетическая культура личности выступает как единство способностей, музыкально-эстетических знаний, навыков поведения, чувств, оценок и убеждений. Она выражается в наличии и развитости музыкальных задатков и способностей; в содержании эстетических позиций личности, инициативы, установок на музыкальную деятельность; в системности, проявляющейся в умениях, навыках как необходимых элементах музыкального творчества; в развитости чувственно-оценочного отношения и образного мышления, позволяющего ориентироваться в многообразии музыкальных ценностей, формировать через механизмы ценностных ориентаций восприятие, переживание, оценки, вкусы, идеалы и взгляды.

Соответственно этим слагаемым музыкально-эстетической культуры личности выделяются пять ее подсистем или образований. Это сферы **музыкальности, мотивации, информации, операциональности, оценочности.**

Музыкальность как подсистема культуры личности представляет собой комплекс способностей, которые обеспечивают успех музыкальной деятельности.

Мотивационная подсистема музыкально-эстетической культуры личности включает в себя все многообразие установок личности, обуславливающих музыкальную деятельность, интересы, убеждения, цели, планы. При формировании мотивационной сферы личности создаются предпосылки для развития ее музыкально-эстетической культуры в целом.

Информационная подсистема музыкально-эстетической культуры личности представляет собой систему всех видов и форм знаний о музыке. К ним следует отнести музыкальные чувства, восприятия, представления, понятия, суждения, гипотезы, учения, взгляды, концепции, теории. Все они являются отражением в музыкальном сознании человека объективных явлений и свойств, отношений мира музыкального искусства. Процесс формирования системы музыкальных знаний личности имеет нравственную и педагогическую направленность и являются процессом музыкального образования.

Операциональная подсистема музыкально-эстетической культуры личности - это совокупность всех видов и форм его музыкальной деятельности и тех элементов, на основе которых она складывается: умений, навыков, привычек, способов, приемов и методов. Эта подсистема музыкально-эстетической культуры формируется в процессе музыкального обучения.

Оценочная подсистема музыкально-эстетической культуры личности содержит глубоко личностный элемент ценностных представлений, формирующихся на основе опыта музыкального восприятия и творчества. Она связана с формированием музыкально-эстетических оценок, взглядов, убеждений.

Рассматривая структуру музыкально-эстетической культуры личности, выделяют два ее основных компонента: музыкальная деятельность и музыкальное сознание. К числу основных ее слагаемых относятся: музыкальные способности, установки, знания, оценки.

Составляющие музыкально-эстетической культуры личности.

Одним из составляющих компонентов методики формирования музыкально-эстетической культуры детей является приоритетная цель, которая заключается в достижении наивысшего уровня сформированности музыкально-эстетической культуры личности. Необходимо подчеркнуть, что цель определяется личностным аспектом музыкально-эстетической культуры.

Следующей составляющей является содержание формирования музыкально-эстетической культуры в процессе обучения музыке, выраженное через организацию музыкальной деятельности.

Третьим структурным компонентом является выбор форм организации, обеспечивающих формирование музыкально-эстетической культуры в процессе обучения.

Выбор форм определяется их направленностью на цель: достижение наивысшего уровня сформированности музыкально-эстетической культуры. Следует отметить, что большое значение для формирования музыкально-эстетической культуры имеет как учебная, так и внеучебная работа по музыкальному воспитанию. Исходя из этого, среди форм учебной работы основное место отводится уроку музыки (традиционному и нетрадиционному).

Четвертым составляющим элементом, формирующим музыкально-эстетическую культуру детей, являются специально отобранные методы. Возможно использовать следующие методы, связанные с музыкальной деятельностью:

- Информационно-поисковый, предполагающий создание художественно-эстетических и проблемных ситуаций. Само по себе наличие художественно-эстетической ситуации еще не гарантирует обязательное включение детей в музыкальную деятельность. В основе метода создания проблемных ситуаций лежит противоречие между имеющимися знаниями, умениями, навыками, интересами, потребностями, способностями и тем, что предстоит решить. Проблемные ситуации следует рассматривать как отправной момент для включения школьников в добровольную, постепенно выходящую за рамки обязательности музыкальную деятельность. Главное здесь не столько приобретение нужных дополнительных сведений, а развитие личностного, эмоционального отношения ребенка к самостоятельному добыванию информации.
- Метод создания художественного контекста формирует музыкально-эстетическую культуру ребенка через «выходы» за пределы музыки и другие виды искусства (живопись, литературу), историю, природу, жизненные ситуации. Тем самым создаются предпосылки для эмоционального творческого восприятия, которое требует от ребенка «социального диалога», предполагающего активное взаимодействие со всей окружающей действительностью.
- Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному», способствующий развитию более глубокого осознанного восприятия.

- Метод создания «композиций» - прежде всего включает детей в практическую музыкальную деятельность. Также «композиции могут быть в виде ансамблей и солистов.
- Метод размышления о музыке в разных формах общения с ней – опирается не только на процесс эмоционально-эстетического переживания музыки, но и на продуктивное мышление, позволяющее формировать музыкально-эстетическую культуру на более высоком уровне.
- Метод «опережающих» знаний рассматривается как возможность включения детей в творческую музыкальную деятельность. Этот метод обусловлен самостоятельным принятием, выбором и выполнением творческих работ. Главным условием здесь является добровольность. Проявление волевого нажима со стороны педагога недопустимо.

В широком смысле музыкальное воспитание – это формирование духовных потребностей человека, его нравственных представлений, интеллекта, развития идейно-эмоционального восприятия и эстетической оценки жизненных явлений. В таком понимании – это воспитание Человека.

В более узком смысле музыкальное воспитание – это развитие способности к восприятию музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, понимание и глубокое переживание его содержания. В таком понимании музыкальное воспитание – это формирование музыкальной культуры человека.

Музыка сочетанием своих выразительных средств создает художественный образ, который вызывает ассоциации с явлениями жизни, с переживаниями человека. Сочетание выразительных средств в музыке с поэтическим словом (например, в песне, опере), с сюжетом (в программной пьесе), с действием (в спектаклях) делает музыкальный образ более конкретным, понятным.

Музыка обладает могучим эмоциональным воздействием, она пробуждает в человеке добрые чувства, делает его выше, чище, лучше, так как в подавляющем большинстве она предполагает положительного героя, возвышенные эмоции. Музыка стремится воплотить этико-эстетический идеал – в этом особенность и ее содержания, особенности ее воздействия на человека.

Специфика действия музыки на нравственность человека связана прежде всего с развитием эмоционально-нравственной отзывчивости. Это важное социальное качество личности, определяющее ее альтруистический,

гуманный облик. Духовная отзывчивость позволяет сопереживать состояние человека или другого живого существа, откликаться сочувствием, состраданием, жалостью, нежностью, а также сорадованием, радостью за другого.

Решающую роль в целенаправленном формировании культуры личности играет художественная деятельность, необходимая не только профессионалам, но и всем людям без исключения, ибо она помогает формировать активное, творческое отношение человека к труду, к жизни вообще. Здесь решительный акцент делается на эмоциональное, творческое восприятие музыки, на обогащение музыкального слуха и музыкального опыта детей.

Музыкальное произведение — это “живое художественное событие”, обязательные участники которого — “герои” и “автор-созерцатель” — обеспечивают воспринимающему возможность вхождения в содержательный мир музыки.

Музыкальное восприятие обладает эмоционально-нравственным воздействием лишь на этапе “завершения”, когда слушатель сознательно занимает позицию вне находимости интонационно-музыкальному высказыванию “героя” и в то же время пребывает с ним в звучащем единстве как с предметом своего отношения-оценки.

Проблема живой, непосредственной реакции на музыку выдвигается как первоочередная задача воспитания.

Если говорить об эстетическом воспитании, то необходимо отметить, что развитие у детей способности воспринимать прекрасное в окружающей действительности, в произведениях искусства, в природе, в отношениях к людям, отличать действительно прекрасное от безобразного, развивать вкус к прекрасному и способности самому создавать это прекрасное - это и есть эстетическое воспитание.

Эстетическое воспитание направлено на решение следующих задач:

- формирование у детей способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве, формирование навыков использования средств искусства для познания жизни людей, самой природы;
- развитие глубокого понимания красоты природы, способности беречь эту красоту;
- вооружение учащихся знаниями, а также привитие умений и навыков в области доступных детям видов искусств – музыки, пения, рисования, художественного слова, драматизации;

- развитие творческих способностей детей, умений и навыков чувствовать и создавать красоту в окружающей жизни, на занятиях, дома, в быту;
- развитие у детей понимания красоты в человеческих отношениях, желание и умение вносить красоту в быт.

Эстетика рассматривает не только сущность объективно - существующего прекрасного в жизни, в искусстве. Она изучает особенности и способы субъективного отражения прекрасного в окружающей действительности.

Эстетическое восприятие характеризуется целостностью. Воспринимаются не только и не столько отдельные звуки, краски, сколько весь колорит, вся гармония звуков. В восприятии всегда сказываются интересы, отношения, весь предварительный художественный и жизненный опыт человека. Особую роль играют слух и зрение – способность вслушиваться, всматриваться в окружающий мир.

Эстетическое чувство – более сложный вид осознания прекрасного в жизни. Оно характеризуется способностью и подготовленностью человека испытывать наслаждение от соприкосновения с прекрасным (или возмущение при встрече с безобразным).

Оценку прекрасных (или безобразных) явлений в искусстве, природе, обществе можно назвать эстетическим суждением. Отсюда особая близость нравственного и эстетического. Прекрасными не могут быть безнравственные поступки.

Всесторонне развитие личности может быть реализовано только на основе комплексного подхода. В практической воспитательной работе невозможно разложить все поведение ребенка на отдельные элементы.

Человек живёт в обществе и не может быть свободным от требований этого общества. Эти требования касаются в первую очередь моральных, нравственных качеств человека, его поведения.

Требования не выдуманы отдельными людьми, не возникают стихийно и произвольно, а складываются в процессе совместного труда и общения, принимают характер определённых нормативных требований к человеку. В этих требованиях заключены обязанности каждого человека по отношению к обществу, к другим людям, к самому себе.

Задачи нравственного воспитания можно сформулировать так:

- осознание требований и норм общественной морали, выработка нравственных убеждений, мировоззрения;

- развитие у детей чувства патриотизма;
- развитие чувства уважения к старшим, товарищества и дружбы со сверстниками, заботы и внимания к окружающим людям;
- выработка умения сопереживать, сочувствовать окружающим людям;
- формирование ответственного отношения к своим трудовым делам, тщательности в работе, дисциплинированности, ответственности в труде, трудолюбия;
- формирования умений и навыков трудиться и жить в коллективе, подчинять свои личные интересы общественным;
- формирование таких черт характера, как: принципиальность и стойкость в убеждениях, правдивость, целеустремленность и творческое отношение к труду, непримиримость к несправедливости, тунеядству;
- формирование навыков культуры поведения и др.

Музыка прежде всего воспитывает дисциплину, стремление к совершенству, которое приносит большое эмоциональное удовлетворение. Второй важный аспект — стимулирование умственного развития с помощью науки. Третьим аспектом является эмоциональное воспитание, без которого нельзя достичь полной зрелости. Для достижения этих и ряда других целей воспитания нужно постоянно заботиться об интересах всех детей, стремиться к тому, чтобы каждый получал полноценные музыкальные знания в процессе занятий. Как только дети начнут находить радость в занятиях музыкой, они захотят больше о ней узнать: как она записывается, как прочесть нотные обозначения, чтобы превратить их в звуки, задуманные композитором. Постигнув радость музыкальных занятий, дети станут охотно заниматься музыкой. Музыкальная практика заключается не только в пении и игре на инструменте, но и в слушании музыки.

Таким образом, из всех учебных дисциплин единственно по-настоящему воспитывающей является музыка, так как она развивает не только разум, но развивает и облагораживает чувства. Если в процессе обучения мы не будем воспитывать человека в целом, то есть его тело, мозг и душу, мы не выполним своего долга по отношению к тем, кого мы учим.

В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями разного характера, они переживают и испытывают определенные чувства.

Система работы включает в себя решение нескольких задач:

1. Совершенствовать голосовой аппарат у детей, опираясь на примерный диапазон звучания;
2. Прививать детям культуру исполнения: выразительное исполнение в зависимости от содержания песни;
3. Формировать навыки самостоятельного пения (соло) и пения без сопровождения;
4. Развитие ладового, метроритмического чувства.

Следует ориентироваться в работе на интерес детей. И если он отсутствует или выражен слабо, особое внимание надо обратить на подбор музыкальных произведений для слушания.

Эстетические, нравственные и музыкальные цели воспитания носят прежде всего развивающий характер. В процессе музыкального обучения создаются оптимальные условия для всестороннего развития детей и происходит это только через деятельность.

Музыкальные занятия оказывают влияние на формирование эстетического вкуса. Способствуют становлению характера, норм поведения. Обогащают 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.

Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как неотъемлемая часть нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является формирование общей культуры личности. В нашей стране музыкальное воспитание рассматривается не как сфера, доступная лишь избранным особо одарённым детям, но как составная часть общего развития всего подрастающего поколения.

Одним из видов музыкальной деятельности является ритмические движения. На занятиях значительная часть времени отводится разучиванию различных движений под музыку. Дети учатся ускорять и замедлять движения, непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными образами, разнообразным характером, динамикой музыки.

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные ее особенности. К тому же слушание музыки позволяет познакомить детей со значительно более сложной музыкой по сравнению с той, которую они сами исполняют. Дети получают возможность услышать большие вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем

исполнении. Слушание дает возможность услышать музыку разных жанров, форм, стилей, эпох в исполнении известных исполнителей и композиторов. В наше время слушание музыки, благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию многообразных видов технических средств, способных воспроизводить музыку (радио, телевидение, магнитофоны, кино т.д.) становится доступной формой общения с искусством широких слоев населения. Поток музыкальной информации практически безграничен. Тем важнее становится проблема организации целенаправленного слушания музыки, помогающей формировать избирательность потребления музыкальных впечатлений в соответствии с уровнем воспитанного художественного вкуса. Наблюдения показывают, что научить детей активно слушать музыку - дело сложное. Задача заключается именно в том, чтобы процесс восприятия был активным, творческим.

Можно сделать заключение о том, что музыка украшает жизнь, делает ее более интересной, а также играет важную роль в общей работе по воспитанию наших детей. Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни.

В нашей стране музыкально-эстетическим воспитанием детей занимаются многие организации, и всех их объединяет одна цель – воспитание гармонично-развитого, духовно богатого человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991.
2. Жавинина О., Зац Л. Музыкальное воспитание: поиски и находки // Искусство в школе. – 2003. – № 5.
3. Васина-Гроссман В.А. Первая книжка о музыке. - М.: Музыка, 1988.
4. Лепешев С.Я. Путь к искусству. - М.: Искусство.
5. Алиев Ю.Б. Подросток – музыка – школа // Вопросы методики музыкального воспитания детей. Сборник статей. – М.: Музыка, 1975.
6. Апраксина О. «Методика музыкального воспитания» М., 1984.
7. Багадуров В. «Вокальное воспитание детей» М., 1980.
8. Бернштейн Л. «Музыка всем» М., 1978.