

Сулагаева Оксана Владимировна

педагог дополнительного образования

МБУ ДО «Дом детского творчества»

г. Канаш, Чувашская Республика

РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

Аннотация: в статье автором рассматриваются проблемы эстетического воспитания, прослеживаются, когда закладываются основы эстетического вкуса и чувств, и как происходит их дальнейшее развитие. Основой для исследования является музыка.

Ключевые слова: эстетическая культура, музыка, музыкальное воспитание, средства музыки.

Я считаю, что в наше время проблема эстетического воспитания очень актуальна. Потребность в красоте и доброте у ребенка отличается с его первых дней. Постепенно познавая эту красоту окружающего бытия, ребенок обогащает свой внутренний мир, откликается на жизненные явления, отношения, предметы.

Важно, чтобы с детства восприятие красоты сохранилось на всю жизнь, а для этого ребенка надо учить видеть гармонию вокруг себя. Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать прекрасное, оно важно и потому, что связано со многими сторонами воспитания.

С самого раннего детства дети чувствуют необходимость в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Музыка – это великое никогда не увядающее искусство. Она сопровождает нас везде, всегда волнует и поднимает нас душевно.

Основой музыкального воспитания в школе является хоровое пение, которое обеспечивает совместное переживание героических и лирических чувств, развивает музыкальный слух, память, ритм, гармонию, певческие навыки, художественный вкус. Большое место в школе отводится прослушиванию музыкальных произведений в записи, а также ознакомление с элементарными основами музыкальной грамоты. Возможности художественного образования и эс-

стетического воспитания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой, ограничены. Эта ограниченность должна быть компенсирована в системе дополнительного образования. Именно это и дают им занятия в вокальной студии.

Вокальный ансамбль способствует формированию способностей детей, в области сольного и ансамблевого искусства, развитию эстетических вкусов.

Пение не должно быть уделом только музыкально-способных. Для того чтобы стать участником ансамбля, не следует демонстрировать вокальный дар, некие базовые знания. Естественным признается даже полная неспособность чисто интонировать. Каждый должен ощущать себя полноценным участником совместного творчества. Работа в студии определяется желанием каждого ученика, а не «обязаловкой», определенной педагогами, родителями, школьной администрацией. Поют в студии не по вокальным данным, а по велению души и сердца.

Музыка играет важнейшую роль в жизни школьника и оказывает глубокое влияние на его эмоциональное развитие. Музыка помогает школьникам выражать свои эмоции и чувства. Она может служить источником вдохновения, поддержки и утешения. Занятия музыкой способствуют эмоциональному развитию, что важно для формирования гармоничной личности. Часто на занятиях по вокальному ансамблю, можно видеть картину как дети плачут, слушая или исполняя песни о маме, переживают в музыкальных произведениях о Защитниках Отечества, гордо и с душевной теплотой исполняют песни о Родине. Для полноценного восприятия, дети должны уметь переживать, сочувствовать, уметь различать основные средства музыкального выражения, иметь музыкальный опыт, знания о музыке. Если ребенок может пользоваться средствами музыкальной выразительности, знает музыкальную грамоту, если ребенок способен дать оценку прозвучавшему произведению, высказать свое суждение.

Основными средствами музыкальной выразительности, способствующие развитию музыкального сознания, являются:

- ритм;
- метр;

- темп;
- агогика;
- фразировка;
- нюансировка;
- филировка;
- штрихи;
- тембр;
- звуковысотная интонация;
- динамика;
- вибрато.

Выдающимся государственным деятелем А.В. Луначарским были намечены основные пути осуществления воспитания:

- а) развитие способности воспринимать музыку (слушание);
- б) развитие необходимых для воспроизведения музыкальных произведений способностей и умений (пение, игра на инструментах);
- в) усвоение нужных знаний (грамотность).

Музыка способствует улучшению памяти и концентрации. Учащиеся, занимающиеся музыкой, чаще демонстрируют высокие результаты в учебе, т. к. музыкальные занятия развивают аналитическое мышление и творческий подход. Музыкальная память активно включается во все познавательные процессы и все проявления психики: внимание, ощущение, восприятие, способность и характер. Содержанием музыкальной памяти является накопление, сохранение и использование индивидуального музыкального опыта, который оказывает решающее воздействие на формирование личности музыканта и его культуры.

Участие в музыкальных коллективах, таких как хор, вокальные и эстрадные ансамбли, оркестры помогают школьникам развивать коммуникативные навыки, учить работе в команде и способствует налаживанию социальных связей. Нередко видишь картину, когда ребята с разных школ города, общаются и

узнают друг друга, помогают в усвоении нужных знаний и умений, поддерживают в трудных ситуациях.

Изучение различных музыкальных жанров и стилей позволяет школьникам расширить кругозор и понимать разные культурные особенности и традиции различных народов. Народная музыка может рассказать о быте и обычаях людей, их радостях и печалях. Кроме того, изучение музыкальных стилей помогает расширить кругозор, развить чувство ритма и мелодии. Знакомство с музыкальными жанрами это не только способ наслаждаться искусством, но и возможность углубиться в мир человеческих эмоций и переживаний, выраженных через музыку.

Музыка – состоит из мелодии и гармонии. Поэтому мелодический и гармонический слух – это соответственно проявление слуховых способностей по отношению к мелодии и гармонии. Развитие слуха, музыкальной памяти, координацией между слухом и голосом способствует общему развитию, укреплению его здоровья. Сейчас, в наше время, когда детская заболеваемость превышает норму, невозможно не задуматься о здоровье детей. Еще с древних времен было известно о целительной силе музыки. Древний античный философ Ямвлих сказал: «И некоторые мелодии были выдуманы для того, чтобы лечить пассивность».

Голос тесно связан с пением, а пение – с дыханием. Для того чтобы выработать правильное, ровное и четкое дыхание, я на своих занятиях использую дыхательную гимнастику Стрельниковой. В начале занятия 5–10 минут уделяется этой гимнастике. С детьми помладше – простые упражнения, с детьми постарше более сложные и под музыку. В комплексе упражнения способствуют повышению жизненного тонуса. Эти упражнения позволяют нормализовать короткий вдох и медленный выдох, формируют дыхательный столб. Имеется связь между пением и колебанием в нервных сплетениях. Это относится как к классическому, так и к эстраднему пению, когда близкие сердцу мотивы приводят к душевному восприятию.

Занятия музыкой требуют регулярной практики и дисциплины, терпения и настойчивости. Это учит школьников целеустремленности, ответственности и умению преодолевать трудности. Умение концентрироваться на задании, слушать указания преподавателя и анализировать музыкальные произведения помогают выразить себя в музыкальном творчестве. Школьники должны быть готовы экспериментировать и проявлять свои идеи. Часто дети сами предлагают музыкальный материал, который им близок и доставляет радость исполнения. Это важно для индивидуальных выступлений так и для ансамбля. Эти качества помогут не только в изучении музыки, но и в других аспектах жизни. Большую роль играет музыкальный репертуар, который должен соответствовать возрасту детей, сюжетом детской интерпретации, и не копировать номера взрослых коллективов. Через эмоциональную и интеллектуальную сферу средствами музыки и создаются условия для развития творческой личности ребенка, его эстетической культуры в целом.

Игра является методом одним из важнейших условий обучения детей. Она раскрепощает ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не получится. Именно через использование различных игр на занятиях ребенок по-другому начинает воспринимать, понимать и творчески проявлять свое отношение к окружающему миру. Под воздействием игры дети приобретают способность «вживаться» в музыкальный образ, «входить» в изображаемые обстоятельства.

Значительную роль эстетической культуры детей играет практика. На основе пройденной программы подготавливаются концертные номера. Правильный подбор концертных номеров с учетом возможностей детей, его внутреннего мира – содействуют творческому росту, реализации его потребностей, способностей и умений в вокально-танцевальной деятельности. Участие детей в концертах и мероприятиях ДДТ, а также выступлениях на других площадках города поддерживают интерес к занятиям.

Радость творчества осуществляется путем репетиций, подготовки концертных программ, выступлений, через совместный труд педагогов и детей. Подготовка к совместному выступлению имеет большое значение в решении

воспитательных и образовательных задач. Между детьми устанавливаются дружеские отношения, каждый участник несет ответственность за каждого члена коллектива.

В заключении хочется отметить, что музыка – это неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, которая помимо удовольствия, приносит множество положительных эффектов на разных уровнях развития. Общение с музыкой, делает их духовно богаче, ведет детей в мир эмоциональных переживаний, расширяет музыкальный кругозор. Поддержка музыкального образования – это вклад в будущее детей.

Список литературы

1. Абдулин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе / Э.Б. Абдулин. – М.: Просвещение, 1983. – 112 с.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие / О. А. Апраксина. – М.: Академия, 1983. – 265 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – 2-е изд. – М.,1968. – 375 с.
4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М.,1983. – 190 с.
5. Щетинин М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / М.Н. Щетинин. – М.: Метафора, 2004. – EDN QTLQMZ
6. Луначарский А.В. О воспитании и образовании / А.В. Луначарский, 1976. – 634 с.