

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Змиевская детская школа искусств»

ДОКЛАД

**На тему: «Современные проблемы и перспективы
музыкального образования детей»**

Приготовила
преподаватель
по классу баяна
Найденова А.С.

2014 год

В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть общей мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной элемент общего процесса познания мира, как часть общего развития человеческой культуры и в то же время является специфической формой эстетической деятельности.

Музыка по своей природе и в отношении к человеку является инструментом познания и самопознания, средством общения, а также источником наслаждения и орудием духовно-практического изменения действительности.

Сегодня в условиях непредсказуемого бурного вхождения России в информационную цивилизацию и рыночную экономику, при всем несоответствии этим задачам реальных региональных условий – приоритетной педагогической задачей общества является претворение в системе образования и его структуре общечеловеческих задач по формированию и сохранению компонентов духовной культуры.

Это достижимо только при условии, если такая задача становится государственной, что сегодня не может стать реальностью по многим объективным причинам.

Нельзя также не учитывать и того, что перегрузка детей в общеобразовательной школе стала актуальной проблемой российской педагогики. В связи с этим необходимо аргументированное обоснование совершенно особой миссии музыкальных школ и школ искусств, которые должны иметь возможность удовлетворять новые требования, предъявляемые государством, обществом, родителями. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что образование и воспитание – это главное, что дает общество человеку. Процесс развития требует сохранения и передачи накопительных знаний, а также опыта их получения. Одним из традиционных понятий в этой связи является содержание образования как совокупность тех качеств и отношений образовательного процесса, которые необходимы для ретрансляции накопительного практического и духовного

опыта. За содержанием образования всегда выступает модель человека – идеального носителя желаемой образованности.

В этой связи можно привести вывод Е.Фейнберга: «Только искусство, дополняя науки естественные и гуманитарные, проецируя весь мир человека, - только оно и может сообщить целостность восприятия мира современному человеку. Искусству замены нет. Функции гуманитарной части образования, включая искусство, должны расти, если человечество желает сохранить здоровье...».

Существующая ныне система художественного образования сложилась в нашей стране достаточно давно и базируется на признанных в мире традициях музыкальной культуры.

Музыкальное восприятие детей – именно то своеобразное явление, которое характеризуется своей особой ролью в развитии личности ребенка.

В связи с этим хочется вспомнить слова Кара Караева: - «Я думаю о том, что уже вместе с азбукой ребенок должен бы знакомиться с основными звуками гаммы так же, как с основными красками спектра. Это сделает его богаче, сильнее, разностороннее. Потом, позже он поймет, что сочетание красок дает ему ощущение колорита, а сочетание звуков – чувство гармонии, мелодии... И пусть он в дальнейшем не станет ни художником, ни музыкантом: вы ведь не определяете будущую профессию ребенка, когда читаете ему стихи Пушкина! Пусть дети умеют просто слушать Музыку! Проверьте это откроет перед ними огромную, неведомую страну прекрасного, куда многие из них отправятся в поиски счастья и радости не только для самих себя, но и для всех людей...».

Во время подготовки доклада я ознакомилась со статьей Тамилы Керилинской в музыкальном журнале издательства Израиль. Вот, что она пишет: «В долгих поисках профессиональных и опытных репетиторов по физике и математике, мы наконец, пришли в семью педагогов – (супруг – бывший учитель физики, супруга – педагог математики). Оба пожилого возраста, прекрасные специалисты и истинные интеллигенты.

В гостиной стоял настоящий комнатный рояль Беккер, переживший все тяжелейшие материальные и моральные стрессы переходного постсоветского периода. Помимо этого уцелевшего шедевра совершенно уникальная коллекция грампластинок, книг и различных вещей, сделанных собственными руками. Кульминацией нашего удивления было вполне профессиональное исполнение на рояле педагогом физики сочинений любимого Дж.Гершвина, К.Караева, а также произведений других классиков.

Испытанные нами ощущения было трудно передать. Помимо высокопрофессиональных знаний в своей области, они владели просто уникальными познаниями в самых различных областях науки, культуры, искусства, религии. С ними можно было часами беседовать и поражаться широте, логике, красоте их мыслей и чувств.

Познакомившись ближе, я пришла к мысли о том, что эти люди стали реальным воплощением идеи о всесторонне развитой и гармоничной личности». – Так пишет Камилла.

Лет 20-30 назад одним из самых распространенных форм художественного образования было музыкальное, которое осуществлялось не только в детских музыкальных школах и в различных музыкальных учреждениях, но и в средних общеобразовательных школах. Широкие задачи музыкального воспитания и образования масс, направленные как на общее (любительское) так и частное, профессиональное. Анализируя прошлые достижения в этой не простой области, важно отметить, что та и другая форма не представляла между собой такого резкого контраста, который мы наблюдаем в настоящее время.

Сегодня еще можно встретить людей старшего поколения, которые не имея никакого прямого отношения к музыкальной профессии, будучи специалистами в совершенно разных отраслях, проявляют высоко развитый музыкально-эстетический вкус, осязаемый интерес к классическому музыкальному наследию; их уровень музыкальной образованности и воспитанности поражает нынешнее поколение, которое в недоумении

удивляется тому, что эти познания они приобрели в процессе общего социального и культурного развития, не имея специального музыкально-профессионального образования.

Классическую музыку как эстетическую ценность признавало все общество и это в свою очередь сказывалось на общем эстетическом и духовном уровне развития. Но только ли на духовном и эстетическом? Об этом никто не задумывался.

Новые экономические отношения в современном обществе обусловили и новые условия реализации человеческих возможностей и способностей. Не многие современные специалисты смогли противостоять трудностям, связанным с кардинальными преобразованиями в обществе, но немало и тех, кто смог преодолеть их, найти широкое применение своим способностям и успешно реализовать свой профессиональный потенциал в самых различных областях и сферах человеческой деятельности.

Длительные наблюдения и проведенные социологические опросы, свидетельствуют о том, что многие среди тех, кто смог проявить активную профессиональную мобильность, инициативу, организаторские способности в прошлом занимались музыкой, учились в детских музыкальных школах, училищах, кружках самодеятельности. Другими словами, их занятия музыкой способствовали не только воспитанию творческого мировосприятия и сознания, но и воли, целеустремленности, трудолюбия, инициативы, самостоятельности, умению предвидеть ситуацию, верно различать главное от второстепенного, и многие другие качества, столь важные и значимые в любой профессиональной деятельности.

Именно эти, столь социально значимые в настоящее время и важные для каждого профессионального специалиста качества, могут успешно развиваться в процессе музыкального обучения.

В научной и методической литературе достаточно широко освещен вопрос о роли музыки в формировании всесторонне и гармонически развитой личности, о ее роли в эстетическом и нравственном восприятии школьников,

о необходимости музыкального воспитания, активизирующего художественно-творческие способности учащихся. По данной проблеме издано немало полезных и ценных с точки зрения как методики музыкального обучения, так и теории музыкального воспитания, научных и методических трудов.

Цель нашего обращения к данному вопросу состоит в том, чтобы осветить роль и влияние музыкального обучения в свете современных социальных потребностей. А именно, показать не только общепризнанную роль и влияние музыкального искусства и музыкального восприятия «на умы и сердца людей», но и современные перспективы музыкального обучения в формировании социально и профессионально-значимой личности.

Под этой терминологией рассматривается комплекс важных и необходимых качеств и свойств современной личности, ориентированный на высокий уровень его профессиональной и социальной значимости. Нас интересует каким образом и насколько процесс музыкального обучения может влиять и активизировать профессионально-значимые личности современного специалиста? Каковы перспективы музыкального обучения в этом направлении, являющемся на сегодня одним из актуальнейших проблем современного образования и обусловленных целью и потребностями современного общества?

В новых общественно-социальных условиях система высшего профессионального образования должна учитывать, что между общим и профессиональным образованием сегодня стремительно «вырастает» все более мощный слой образовательных компонентов, которые нельзя отнести ни к общему образованию, ни к собственно профессиональному – эти компоненты необходимы сегодня в любой трудовой деятельности и получили название «базисных квалификаций». Это владение «сквозными» умениями: работы на компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание и понимание экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая смекалка, умения трансфера технологий («переноса» из одних

областей в другие), навыки маркетинга и сбыта, правовые знания, знания патентно-лицензионной сферы, умения защиты интеллектуальной собственности, знание нормативных условий функционирования предприятий различных форм собственности, умения презентации технологий и продуктов, знания иностранных языков».

Данный вывод подтверждается и зарубежными исследованиями высшего профессионального образования. Так, например, Э.Тоффлер указывает, что усложнение технических задач, которые приходится решать современному инженеру, требует его сосредоточения на той или иной узкой проблеме, т.е. специализация, однако рост параметров неопределенности в системе постиндустриального общества делает эту ориентацию инженера рискованной. Э.Тоффлер пишет, что современной экономике обязательно понадобятся люди, которые не имеют навыков в какой-нибудь пожизненной специальности, а могут перемещать свои идеи из одной сферы в другую. Вникая в суть вышесказанного, для несведущего человека становится совершенно очевидным, что музыкальное обучение не может иметь никакого отношения к формированию тех качеств, которые требуются современному специалисту, что оно - это безусловно удел либо «одаренных» кому суждено или прославиться, или прозябать, либо тех, кто не ценит свое время и деньги.

С позиций современных общественных потребностей и интересов общее музыкальное образование стало терять ценность и свою значимость, оно не способно в настоящее время конкурировать ни с компьютерами, ни с изучением иностранных языков и т.п. Оно стало сдавать свои позиции в распределении свободного времени современного школьника, который предпочитает иные формы применения своих интересов и потребностей. Но это происходит от незнания колоссальных возможностей, которыми обладает процесс музыкального обучения для формирования современных профессиональных качеств личности.

И наш акцент на данном вопросе связан прежде всего с тем, чтобы показать насколько многогранны перспективы общего музыкального

образования для подрастающего поколения, насколько активно влияет процесс музыкального обучения на формирование универсальных качеств и свойств, необходимых в любой профессиональной деятельности.

Еще в начале XX века Б.В.Асафьев в своей статье «Музыка в современной общеобразовательной школе» писал о двух компонентах влияния музыкального обучения, которые мы называем эстетический и социальный.

«Что восприятие и наблюдение музыки могут привести к художественной оценке и к повышению уровня вкуса – в этом нет сомнения. Но не в оценке и не во вкусе центр тяжести. Опираясь на них трудно определить границы ее использования как школьного предмета. И художественная оценка и вкус должны вырабатываться в процессе наблюдения, но они не должны обращаться в преднамеренный замысел, в предвзятую цель, на которой строится программа. Если музыка – жизненно насущное и здоровое явление, то не надо начинать восприятие его и наблюдение за ним с эстетических предпосылок.

Закат солнца красивое зрелище, но не в нем одном (то есть не в красоте зрелища) дело. Есть в созерцании заката более существенная сторона, чем простое любование. Это – наблюдение, обогащающее жизненный опыт и повышающее степень живевосприятия и жизнерадостности. Точно так же и музыку, взятую как созерцаемое явление, можно и должно попытаться вывести за пределы гипнотического погружения в нее ради эмоционального внушения, исходящего от нее.

Такое пассивное погружение – вредно, ибо не актуально и не динамично. Оно не дает роста жизненным силам, а только возбуждает их, как возбуждают и отравляют наркотики. Если попытаться, однако наметить в наблюдении музыки фактор, обуславливающие пробуждение и развитие социально-ценных психологических состояний у воспринимающих субъектов, то тем самым определится воспитательное значение данного явления, его место в школе как общеобразовательного предмета...»

Б.В.Асафьев определяет значение музыки в музыкально-интонационной природе. В ее ритмической организации. В актуальности движения звучаний и в динамике процесса звучания. Он считает, что музыка может содействовать укреплению и развитию у детей инициативы, организаторских способностей, находчивости, критического мышления, социальных навыков и ведет к обогащению жизненного опыта – к привычке мыслить не только понятиями, но и звуковыми представлениями разной степени сопряжения и разной силы напряжения.

«Обывательское представление о хорошем слухе дает лишь констатирование факта хорошего слышания и пассивного запоминания. Но музыкальный слух есть, прежде всего, наблюдение и усвоение ритмически и динамически организованных соотношений звучащих элементов. Только здесь начинается актуальное, обогащающее жизненный опыт восприятие музыки как искусства.

Я умышленно вкратце изложил психологическую сторону музыкального процесса (течение потока звуков и его восприятие), пишет Асафьев, потому что из этого вытекает значение музыки как организующей силы. В самом деле, из характера и смысла предложенных выше основных тезисов воспитания: развитие инициативы, организаторских способностей, находчивости и критического отношения – видно, что присуще музыке основные свойства не только не могут заглушить то, что особенно желательно развивать, но, наоборот, пожалуй, никакое другое искусство не в состоянии содействовать этому направлению развития в такой сильной степени, как музыка, именно благодаря своеобразию ее ритмоинтонационной организации».

Музыке всецело присущ динамизм, и потому наблюдение ее ведет за собой установку сознания не на единичные предметы и их свойства, как «отдельности», а на взаимозависимость и сопряженность явлений, как это обычно происходит при наблюдениях за свойствами явлений только ощутимых, но не видимых. Никакие свойства предметности (объем, тяжесть,

вес, окраска) не свойственны музыкальным явлениям, и их прохождение перед нашим сознанием подобно ощущению тока то более сильного, то более слабого – словом, различной степени звукового напряжения. Тем самым наше внимание направляется не на отдельные качества, а самый процесс движения, его организацию и его динамику.

Все это как раз и составляет важнейшие стимулы, помогающие сознанию ориентироваться в жизни. В особенности в современной жизни с ее вихреобразным темпом и сложными ритмами, в жизни, требующей постоянной инициативы, находчивости и организационных способностей. В жизни напряженной, при чрезвычайно запутанно комбинированном взаимодействии явлений, вызывающих к постоянной бдительности, настороженности и критическому анализу.

Чутье возможного направления движения на основании данных соотношений глубоко присуще музыкальному сознанию, ибо привычка устанавливать, прежде всего, связь между организующими звучание элементами и контролировать логическое продвижение голосов и гармоний, в их взаимодействии и сопряженности, вырабатывает инстинктивное стремление к обобщению происходящих явлений и предвидению последствий. На этом вообще основаны факты предчувствия и предвосхищения, присущие людям музыкально-художественной организации».

Мысли Б.В.Асафьева, высказанные в период экономического и социального кризиса и направленные на осуществление реформ в области образования того времени, во многом актуальны и сегодня.

Опираясь на его идеи о значении музыкального обучения школьников, мы вправе определить следующие два основных тезиса по данному вопросу:

1. Процесс музыкального обучения не ограничивается влиянием на развитие духовного совершенства, эстетического сознания, художественно-творческого воспитания учащихся.

2. Процесс музыкального обучения способствует развитию профессионально и социально-значимых качеств и свойств личности. Таких как профессиональная мобильность, организаторские способности, предприимчивость, инициативность, упорство, трудолюбие, усидчивость и т.д.

«Человек, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, целью рефлексов углубляет свой жизненный опыт и становится иным по психическому складу, чем человек, пишет Асафьев, только подражающий актам других.

Если предложить, что психический механизм человека наполняет жизнь непрерывной целью рефлексов, навыков, инстинктов и сознательных поступков, в которых интеллект проявляет свое право отбора и разумного выбора возможностей, и что процесс этот ощущается и чувствуется как процесс душевных состояний различных степеней напряжения – то в музыке, как наиболее эмоциональном искусстве, можно предполагать полное отражение психической деятельности.

Поэтому музыкально-педагогическая работа, идущая в направлении сознательного усвоения музыки и использования тех ее сторон, которые содействуют укреплению в психике социально-ценных качеств (организаторских способностей, критического чутья, чувства солидарности, находчивости и инициативы), должна двигаться выше намеченным путем: от учета прирожденных расположений, способностей и наличия общемзыкального инстинкта к постепенному усвоению все более сложных навыков, к развитию творческих инстинктов и, наконец, к сознательно-критической оценке музыкальных восприятий».

Современные процессы в обществе, ориентированные на непрерывное профессионально-личностное становление человека, обуславливают актуальность проблемы изучения и исследования перспектив и тех потенциальных возможностей, которыми обладает музыкальное обучение для современного социально-значимого специалиста.

Данная проблема безусловно требует специального и объемного исследования, в котором более широко и конкретно были бы изучены необходимые качества и свойства современной профессионально и социально-значимой личности, а также подробно исследованы возможности и перспективы процесса музыкального обучения в данном направлении.

Важно отметить, что если современный ребенок или подросток, обучаясь музыке, не проявляет при этом особой музыкальной одаренности и не готовится стать профессиональным музыкантом, то это вовсе не означает, что он мог бы с большей пользой проводить время, затрачиваемое им на занятия музыкой, которое не принесет ему пользы в другой профессии. Безусловно, любая, не только музыкальная, творческая деятельность ребенка влияет на развитие вышеназванных личностных качеств, но в музыкальной деятельности, осуществляемой качественно и полноценно, они развиваются наиболее активно и интенсивно, особенно в детском возрасте.

«Занятия музыкой нужны хотя бы для того, чтобы ребенок не говорил: «О, я эту музыку знаю, она есть в моем мобильнике». Чтобы он полюбил настоящую музыку», - начинает Карина Саркисян.

«Не верьте, когда вам говорят, что музыкальные школы исключительно для ярких талантов, таких детей, которых мы могли бы увлечь, раскрыть для них красоту звука, нет. Пожалуй, есть только один случай, когда музыке учиться не нужно: если музыкальных данных у ребенка крайне мало, зато он одарен в какой-то другой сфере. Но и тогда он должен учиться в художественной школе, театральной студии или в другом подобном образовательном учреждении. И, может быть, никогда музыкальное воспитание не было так необходимо детям, как сегодня. Потому что время жесткое. К самостоятельной взрослой жизни ребенка готовят чуть ли не с родильного дома.

Предложений масса, и все кажется необходимым: компьютер, пара иностранных языков, оздоровительные секции. Беда, если при этом упускают основное – формирование человеческой души».

«Помимо пользы от повышения общей культуры, игра на музыкальном инструменте, развивая мелкую моторику, координацию мозг-руки, способствует созреванию структур мозга, улучшает умственные способности ребенка.

«Это правда, что ученики музыкальной школы приходят на занятия 3-4 раза в неделю. Правда, что занятия требуют ежедневных домашних занятий. Правда, что ученики музыкальной школы сильно перегружены, мало гуляют и практически не смотрят телевизор. Правда...

Но, правда и то, что уже в 7-летнем возрасте дети знают: в сутках 24 часа. А каждый час состоит из 60 минут, и ни одна из них не должна быть потрачена впустую. Может быть, именно поэтому многие фирмы, принимая сотрудников на работу, оказывают предпочтение тем, кто имеет музыкальное образование. Любопытно высказывание великого Д.И.Менделеева. В письме к П.Л.Чебышеву он утверждает, что всем, что есть у него хорошего, он обязан урокам музыки, которые его «музыке-то не научили, но ум приучили к точности и порядку».

В последние годы тяга к получению музыкального образования заметно снизилась. Среди причин этого явления – недостаточная осведомленность россиян, отсутствие информации о роли занятий музыкой в развитии интеллекта.

Профессор РАМ им.Гнесиных, доктор искусствоведения, декан факультета музыкального менеджмента Дина Константиновна Кирнарская в своих выступлениях и публикациях постоянно говорит о поисках, направлениях и приоритетах современного музыкального обучения.

Каковы же новые акценты преподавания музыки? Раньше, в советское время, отбор в музыкальные школы проводился строго по конкурсу, наличие профессиональных данных было тогда обязательным. Позиции же современной зарубежной педагогики иные: те, кто пришел учиться, – заказчики, и следует идти им навстречу в просьбах и потребностях. Так воспитываются образованные слушатели и любители, создается аудитория

классической музыки.

Индивидуальный подход к ученикам, разработка новых пособий, учебников, программ для среднего контингента должны поддерживать у всех желающих интерес и любовь к различным формам музицирования.

Аргументы родителей следующие: исследования и статистика доказывают, что обучение музыке помогает быть лучшим в любой профессии. Американские работодатели, например, предпочитают людей с музыкальным образованием, так как они быстрые, сообразительные, организованные. Занятия музыкой координирует деятельность полушарий головного мозга, и у музыкантов вырабатывается оптимальный режим мозговой деятельности. Эти люди больше успевают, и все делают с меньшим напряжением, и поэтому из музыки лежит успешный путь в другие специальности.

Музыка обладает сложной языковой системой. Ее изучение хорошо развивает детей и подростков, воспитывает мыслителей. Образование – это метод развития ума, способности воспринимать новое и осваивать прогрессивные идеи и способы действий. Образование – это ключ к тому, чтобы не бояться перемен и всегда действовать сообразно обстоятельствам, получая позитивный результат. И музыкальное образование вполне способствует названным целям.

Музыка не только умножает силы и возможности мозга в целом, но и работает во многих необходимых человеку направлениях. Образование в сфере искусств дает человеку то, что он больше нигде не сможет получить. И современный тезис может быть сформулирован так: «Учиться музыке не для того, чтобы обязательно стать музыкантом, а чтобы быть лучшим в любой профессии».

Получается, что учиться музыке нужно.

Так как, именно в познании динамики музыкального процесса, в

умении уловить неповторимую суть музыкально-процессуального движения заключается концентрация и активное взаимодействие умственных и эмоциональных человеческих возможностей и способностей. «Музыка - украшение жизни и одновременно источник высокого вдохновения. Быть может, никакому другому искусству не дана такая могущественная, окрыляющая сила, возвышающая мысль и чувство, такая безграничная, в сущности, способность к тончайшему психологическому анализу и одновременно - к созданию эмоциональной атмосферы коллективного, массового, объединяющего», пишет Асафьев.

Сегодня, особенно важно поднять престиж классической музыки, возродить традиции отечественного музыкального воспитания и образования подрастающего поколения, привить им истинное познание музыки, как глубоко действенного процесса, при котором ее не просто слушают, а слышат и активно сопереживают. Безусловно, современная тенденция к бездумному и поверхностному восприятию музыки обусловлена потерей общественного интереса к классическому музыкальному наследию.

Проблема не в том, что музыку стали слушать меньше, наоборот, ее стали больше именно слушать, а не «слышать». Процесс восприятия музыки сегодня стал терять силу своего потенциального духовного воздействия на личность, на «умы и сердца людей», в нем преобладает потребительское, чисто физическое начало, основанное на удовольствии, наслаждении, расслаблении.

В наше время все труднее становится переубеждать обучающего, что подлинное искусство, - это вовсе не то, с помощью которого ублажают и обслуживают, а та совокупность произведений, которая может изменить дух, пробудить честность, бескорыстие.

Активное влияние музыкального обучения на развитие социально и профессионально значимых качеств личности подтверждает, что от сегодняшнего решения проблем музыкального воспитания и обучения, будет зависеть не только уровень духовного и эстетического оздоровления современного человека, но и рост общего уровня человеческого

профессионализма. Возрождение достойного отношения к высокому музыкальному искусству во многом может и должно опираться на преемственные связи с положительными тенденциями прошлого.

И, в заключение: хочется верить, что и наше поколение сможет сохранить и приумножить традиции духовной культуры народа, а будущее поколение будет также поражаться богатству и красоте человеческой духовности и нравственности