МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Детская школа искусств № 2

муниципального образования город Краснодар

(ДШИ № 2 МО город Краснодар)

Методическая разработка на тему:

«Музыкальное воспитание, как средство формирования эмоциональной культуры человека и его нравственной зрелости».

Выполнил: Преподаватель

А.А. Петренко

Краснодар

2021

«Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа,

ничто не отрешает его от земли и уз телесных, как пение…»

Святитель Иоанн Златоуст

Музыкальное воспитание, как средство формирования эмоциональной культуры человека и его нравственной зрелости.

«Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка к музыке, мы облагораживаем его мысли, стремления.» - В.А. Сухомлинский. Музыка является средством эстетического воспитания. Педагог развивает в ребёнке умение слушать и понимать музыку.

Искусство может заражать своими идеями, но лишь эмоционально. Безэмоционального искусства быть не может. Эмоции, вызванные искусством - это художественные эмоции.

Музыка отражает действительность в движении, в динамике развития как и в других видах искусств, центром этого движения является человек и его мышление, субъективное восприятие объективно существующей реальности. Музыка, в частности хоровое пение, обладают огромным эмоциональным воздействием. В эпоху Древней Греции музыке отводилась роль учителя, воспитывающего душу; считалось, например, что с помощью определённой музыки в человеке можно воспитать мудрость и мужество. Композитор XVIII века Г.Ф. Гендель говорил: «Я очень сожалел бы, если бы моя музыка только развлекала моих слушателей: я стремился сделать их лучше.» А надо сказать, что в творческом багаже этого великого композитора было немало хоровых произведений.

Основная цель педагога-музыканта – это формирование восприятия человеком окружающего мира. Учитель тесно связывает это глобальное действо с методом обучения, теоретическим материалом, формами общения.

Ещё одна цель, преследуемая педагогом – воспитание эстетического, художественно-образного мышления.

Роль же хорового пения – пробуждать творческие силы – воспитывать любовь к прекрасному через собственное пение, тем самым мотивировать ученика к познанию и овладению творческими навыками.

Хоровое пение и его роль в развитии творческих способностей.

Хоровое пение, как любой другой вид искусства, имеет свои особенности. Хоровое пение, как и любая другая музыка способно передавать самые разнообразные оттенки эмоционально-психологического состояния человека.

Хоровое пение – самая активная и наиболее массовая форма музыкального обучения и воспитания детей в школе. Как наиболее доступный элемент коллективного музицирования хоровое пение является основным средством развития музыкальных способностей.

Красивое выразительное пение достигается в процессе систематических уроков музыкой, на которых дети учатся понимать, а затем раскрывать содержание и характер произведения в своём исполнении. Раскрытию художественного образа и проявлению творческого отношения к произведению помогает жизненный и музыкальный опыт ребёнка. Слушая и исполняя хоровое произведение школьники учатся эмоционально выражать свои чувства.

Развивая способность эстетически воспринимать музыку, учитель тем самым содействует совершенствованию исполнительской деятельности ученика. Динамика чувств, скрытая в музыкальном произведении и преданная комплексом определённых музыкально-выразительных средств, становиться для исполнителя объектом глубокого анализа.

Вскрыть музыкальный образ вокального сочинения – важная творческая задача руководителя. А это выполняется лишь при условии осмысленного и, вместе с тем живого, эмоционального отношения поющих к исполняемому произведению. Следовательно, необходимо развивать у певцов (особенно на начальном этапе обучения – 1-2 год обучения) эмоциональное восприятие музыки, образное мышление, навыки выразительного пения, а значит и творческие способности.

Отличительной чертой искусства хорового пения является органическое сочетание музыки и слова. Не что иное, как слово – носитель смыслового начала, - помогает глубже проникнуть в содержание хорового произведения. Сходство музыки с интонациями речи и с жестами помогает понять, какое содержание скрыто в её звуках.

Роль ассоциативного мышления в развитии творческих способностей

При анализе содержания хорового искусства особое место уделяется вопросам ассоциативного мышления. Конечно, возможность многообразных ассоциаций заложена в основе восприятия любого настоящего искусства.

Так, поэзия для возбуждения ассоциаций широко пользуется методом сравнения. Эти содержания поэтического текста и помогают глубже понять его содержание. Ассоциативное мышление помогает выявлению образности, выразительности композиторского и исполнительского искусства.

Развитие творческих, а значит и музыкальных способностей детей младшего школьного возраста без развития ассоциативного мышления невозможно. Каждая песня несёт с собой определённый смысловой запал, который закладывается в душу ребёнка.

В результате 21 летнего опыта работы с хорами, методом наблюдения установленно, что в результате развития музыкальных способностей у детей, улучшается их мышление, восприятие и морально-нравственные качества.

При разборе хорового произведения, я стараюсь начинать этот разбор - -анализ с рассказа, прежде всего об авторе песни, как о композиторе, так и поэте. А затем вместе с учениками мы подробно вчитываемся в литературный текст, накладывая позже его на мелодическую основу. Тем самым я даю на уроке возможность самому ученику высказывать своё мнение о художественном образе произведения.

Ученики, каждый по отдельности, высказывают своё мнение об основной идеи произведения. Иногда преподаватель даёт домашнее задание создать рисунок – иллюстрацию художественного образа песни. Причём это не должно быть формальное изображение: если песня про лето, солнце, то изображается солнце, трава, а если песня про скворушку, то изображается птица нет. Я больше ценю в обучающемся умение услышать общую музыкальную «палитру» песни, для меня очень важна цветная ассоциация, игра света и цвета. Не обязательно это будет чётко вырисованная картинка. Возможно это цветовая гамма, а может это однотонное изображение. Однозначно, я даю учащемуся дома сесть и спокойно поразмыслив, показать на месте своё видение и отношение к музыкальному тексту.

Очень важно для меня и умение ребёнка «рассказать» услышанное. Это значит поддержать беседу. Преподаватель даёт толчок в разговоре, предлагая своё мнение и видения того или иного образа. Ученик же может вступить и в дискуссию, и в спор, отстаивая своё мнение. Это очень важно. Но инициатива должна исходить от педагога. немаловажна для развития ассоциативного мышления и психологическая атмосфера урока, расположение детей к творчеству.

Используя авторскую методику я и приведу пример – сценарии урока – концерта. Вполне возможно, что участие в создании сценария примут сами ученики, а способность самостоятельно мыслить и выражать свои мысли, вносить собственные предложения отрабатывается практически на каждом уроке.

Развитие образно-слухового мышления.

В данном опыте работы с учениками 1-2 года обучения я ставлю цель: подготовить психику ребёнка к процессу творческого умственного труда, и формирования его мировоззрения как будущего взрослого человека. Педагогу необходимо в процессе своей работы постепенно развивать у ученика черты любознательности, пытливости, неудовлетворённости уроком своих знаний, внушать им мысль, что не стыдно не знать, а стыдно не стремиться к знаниям. Воспитывать чувство ответственности пред собой.

Прежде чем начать работать над произведением, я внимательно подбираю репертуар, стараясь подобрать высокохудожественные, наиболее содержательные произведения, яркие образно-эмоциональные, окрашенные красивой музыкой доступные в восприятии и преследующие определённые обучающие цели, или закрепляющие пройденный материал.

Начиная работать с произведением, я сначала знакомлю учеников с ним, исполняю его сама, полным голосом с выразительной интонацией, соблюдая все агогические отклонения. Затем повторно исполняю его в полголоса, ставя задачу обучающимся, чтобы они во время моего исполнения смотрели в ноты. Да, именно в ноты. Я стремлюсь с 1-го года обучения развивать навык пения по нотам. Хотя ученики ещё не свободно могут прочесть или проследить нотный текст, всё равно визуально необходимо иллюстрировать пение. Простое развивание с голоса текста не разовьёт в ребёнке навыка свободно мыслить, творчески подходить к процессу пения. Желательно до художественного исполнения обучающиеся должны проанализировать исполнение. Цель всякого анализа – познать сущность явления, т.е. почувствовать произведение душой, увлечь своё чувство и живую поэтическую речь музыкой тем самым подготовить себя к воплощению произведения.

Проведя предварительную беседу на уроке хора, необходимо сделать краткий анализ музыкального и текстового содержания, конечно, учитывая уровень подготовленности учащихся и возрастные особенности. Иногда, ученик сам не может точно объяснить словами то, что хочет сказать. И тогда учитель прибегает к текстам, графическим изображениям, иллюстративным эпизодам, очень важен сравнительный анализ слышимого.

Иногда на групповых занятиях я включаю одну или несколько записей той или иной песни, (которую мы учим) в исполнении различных хоровых коллективов, как взрослых, так и детских. Это вызывает бурное обсуждение исполнения, дети быстро ориентируются в образно-художественном решении того или иного произведения. Обязательно по ходу урока педагогу необходимо найти время для беседы, выход на прямой контакт с учеником в группе способствует развитию образного мышления.

Воспитание в ребенке певца-музыканта, творца надо начинать как можно раньше. Для этого произведение необходимо сразу учить наизусть. Ясно, что сразу передать все художественные намерения, но уже одна мысль о создании музыкального образа и его сценического воплощения крайне необходимо.

При этом следует отметить, что эмоционально-выразительное исполнение активизирует деятельность головного мозга человека. Академик Павлов писал по этому поводу: «Если исключить эмоции, то кора головного мозга лишится главного источника силы».

Отсутствие эмоциональности является главным препятствием в создании художественного образа.

И опять, для педагога и эта задача является первоначальной. Иногда эмоции и образное мышление спят из-за недостатка музыкальной и общей культуры. В то же время эмоции не должны мешать пению. Все должно быть сбалансированно.

Театрализация урока и особенности работы с детским хором на начальном этапе обучения.

Вокально-хоровая работа в детском хоре проводится в соответствии с психо-физиологическими особенностями детей разных возрастных групп.

Начальный этап обучения – наиболее важный и ответственный этап в становлении детского хора. Решающий и определяющий всё дальнейшее отношение детей к хоровому пению. Именно в этом возрасте легче всего приобщить ребёнка к музыке, чтобы она была близкой и понятной ему. Но так же легко и навсегда лишить его этой радости, превратив творческий процесс познания и обучения в скучную зубрёжку или время провождение с распеванием детских шлягеров. Только сумев достигнуть заинтересованности на первых встречах с хором, можно постепенно вводить детей в более узкий круг профессиональных навыков и умений.

Руководитель хора выступает в роли доброго волшебника, который без слов, а только с помощью жеста и мимики может управлять всем певческим процессом и созданием самой музыки. На уроке я часто бываю в роли феи, или же Всезнайки. Дети с удовольствием подыгрывают мне, стараясь включиться в творческий процесс.

Организуя детский хор, руководитель должен учитывать возрастные особенности детского голоса, придерживаться однородности состава. Детские голоса в целом отличаются лёгкостью, прозрачностью нежностью звучания. И этим качеством педагог должен воспользоваться, подбирая соответствующий материал. Используя и актёрские данные ребёнка, его эмоциональную подвижность.

Я работаю достаточно долго с детскими голосами и хоровыми коллективами. Все эти годы я стараюсь наблюдать за детьми. С каждым годом физиология и психофизика ребёнка эволюционирует. Мои наблюдения и исследования строились на материале поурочной и внеклассной работы. Опыт работы подсказывает, что это целесообразно. Один раз в четверть я проводила тематические занятия для закрепления пройденного теоретического материала. Эти занятия превращались в театрализованное действо. Позже, один раз в четверть я приурочила эти театральные уроки- концерты к родительским собраниям. Родители выступали в роли зрителей, что очень хорошо мотивировало детей, они с большим удовольствием показывали свои способности. Эти уроки-концерты проводились мной в младших классах. Эти театральные представления готовятся заранее, детям раздаются роли, ведущими я ставлю учащихся старших классов. Остальные готовят концертные номера из текущего репертуара, определяется сценарный план, иногда готовятся костюмы, таблички самими детьми. Сами выступления проводятся на родительских собраниях, точнее после официальной части, то есть на уроке присутствуют и зрители, а иногда и администрация школы. Сами мероприятия построены как закрепление пройденного материала. Иногда приурочены к конкретным праздничным датам. Например, приведённый ниже сценарий урока – перекликается с праздником осени, который обычно проводится в ноябре. В процессе экспериментальной работы, я поставила задачу – выявить путём организации творческой деятельности детей, творческие способности и проанализировать уровень усвоения теоретического материала. Путём интервьюирования своих учеников после проведения праздника, я выяснила что учащиеся сами того не осознавая на глазах изменились. Изменилось их отношение к предмету сольфеджио и в целом к музыке. Узнав о тех или иных терминах, композиторе, ученики воспринимали это боле глубоко и вдумчиво, выражая собственное мнение. Как выясняется пение – самый доступный способ самовыражения ребёнка.

Коллективное музицирование для ребёнка младшего школьного возраста важный психологический фактор. Именно в коллективе человек может раскрепоститься, открыто показать свои эмоции. Кроме того, пение благотворно влияет на организм ребёнка и развитие голоса. Это своеобразная гимнастика, способствующая развитию всех мышц, артикуляционного аппарата: укрепляя общее состояние здоровья, развивает слух. Музыкальную память и воспитывает художественный вкус. Именно путём коллективного музицирования закладывается творческое развитие человека. И, наконец, основополагающий вопрос: как создать по-настоящему художественный детский коллектив? Однозначных ответов нет. Придётся искать и пробовать, экспериментировать и ошибаться, думать и анализировать. Главной особенностью работы с детским хором является умелое сочетание обучения, музыкального воспитания и исполнительства. Обязательно ежеурочно использовать элементы театрализации: собственное эмоциональное ведение урока, преподаватель обязательно должен обладать актёрскими способностями; использовать наглядные пособия, рисунки, различные иллюстрации, предметы которые помогают описать художественный образ песни, её характер, развитие динамики; иногда следует пригласить на урок и профессиональных певцов и, если это песня Кубанского современного композитора, её автора. Обязателен на уроке индивидуальный опрос учащихся. Зачастую ребёнок робеет петь на публике, и скрывает свои природные способности. Именно театрализация урока поможет хормейстеру увидеть и раскрыть, заложенные природой данные.