

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ РОЛЬ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ

Воспитание всесторонне развитой личности учителя музыки, обладающего широким кругозором и эстетической культурой, остается актуальной проблемой современного этапа высшего педагогического образования. Ведущими направлениями обновления высшей школы являются совершенствование педагогического мастерства учителя, повышение профессионализма, духовного потенциала, способствующее пониманию культурных ценностей прошлого и настоящего.

Понятие «культура» включает в себя два аспекта: материальную культуру – достижения, показывающие, главным образом, уровень овладения человеком силами природы; и духовную культуру – достижения, показывающие уровень и глубину познания природы и общества, широту достигнутого кругозора, внедрение в общественную жизнь прогрессивных идей и знаний [1].

Существует подход к понятию «культура» и с точки зрения социально-эстетической направленности, где формирование культуры представляет собой взаимонаправленный процесс, для которого характерны все закономерности коммуникативной деятельности. Культура передается не в процессе пассивного усвоения информации, а в общении с нестандартно мыслящей и творческой личностью.

На уровне общего сознания «культура» рассматривается как нечто нормативное, как образец, на который должны равняться представители общественности, культура отождествляется с интеллигентностью и образованностью человека.

Анализируя и обобщая многообразие взглядов и подходов к понятию «культура», можно сделать вывод о том, что «культура» представляет собой:

- единство материальной и духовной, составляющей человека и общества;
- результаты деятельности людей, интеллектуального, нравственного и эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения;
- определенный уровень исторического развития общества.

Современный этап общественного развития характеризуется активизацией процессов духовного обновления и культурного прогресса. Именно культурный уровень людей является основой социально-экономического развития общества. Это определяет возрастающую роль культуры, усиление внимания к различным сторонам культурного развития, в том числе и в воспитании музыкального восприятия, интереса к музыкальной культуре и создание для него благоприятных условий.

В практике функционирования музыкальной культуры, ее восприятия и осмысления сформировались такие обобщающие категории как «жанр», «стиль», «музыкальный язык». Каждый педагог, работающий в эстетической сфере, не может ощущать значимости понятия «стиль» для искусства и эстетического мышления.

Музыкально-стилевые представления воздействуют на систему ценностных ориентаций личности, углубляя и оттачивая критерии эстетических оценок, воспитывая эстетический вкус. Известно, насколько понятие стиля широко и в то же время условно. Можно говорить о стиле целого художественного направления, о стиле одного композитора, наконец, об исполнительском стиле. Понятие о стиле требует от студентов широты знаний, общей эрудиции, способности к сопоставлениям и т.д. Вот почему для формирования этого понятия педагог должен привлекать самый различный материал. Например, трудно понять и почувствовать стиль целого направления (романтизма и импрессионизма), не имея в буквальном и переносном смысле понятия о литературе романтизма и живописи импрессионистов. В ходе подобных занятий расширяется кругозор будущих учителей, повышается их интерес к музыке, происходит активное включение в процесс познания.

Как правило, в процессе занятий в классе фортепианных дисциплин внимание направлено больше на задачи исполнительского характера, приобретение знаний и умений исполнительского искусства. Однако при работе в фортепианном классе необходимо расширять теоретические знания. Учитель-музыкант должен предстать перед аудиторией не просто эрудированным в области истории культуры, а и умеющим мыслить, сопоставлять, анализировать, а главное - любящим, понимающим школьников и умеющим эмоционально воспринимать искусство. Он должен не только грамотно исполнять музыкальный текст, но и передавать идейную сущность произведения, его эмоциональный строй, обладать широкой эрудицией в музыке и других сферах искусства. Поэтому всестороннее развитие музыкальных способностей и эстетической культуры – важнейшая задача педагогических институтов в процессе подготовки учителя музыки для общеобразовательных школ.

Прошло то время, когда считалось, что эстетическим воспитанием можно будет заняться после решения более сложных, более насущных технических, экономических задач. Сейчас наблюдается тенденция параллельного движения экономики и культуры. Это закономерно: педагогические идеи возникают и развиваются вместе с развитием страны. Педагогическая наука всё чаще обращается к исследованию самых разных аспектов эстетического воспитания. Одним из аспектов эстетического воспитания является эстетическая культура, которая считается фундаментом строительства личности; между уровнем духовности человека и мерой его полезности обществу существует прямая зависимость: уровень эстетического воспитания в школе зависит от уровня эстетической культуры учителя.

Грбавь писал в «Истории русского искусства»: «Те великие, поистине вечные начала, которые даны нам классикой, не раз уже спасали человечество от застоя, не раз выводили его из глухих тупиков, из мрачных и затхлых помещений на свет и простор. И не может быть сомнения в том, что много раз ещё суждено миру возвращаться назад, чтобы в сокровищнице древней красоты черпать силы для нового движения вперёд».

Потери в эстетическом воспитании не просто обедняют внутренний мир человека, но сказываются на всей общественной жизни. Начнём с музыки. Трудно назвать более универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующее внутренний мир человека, как музыка, играющая в жизни современного человека колоссальную роль. По сути, наш мир звучит, он пронизан и шумом, и музыкой. Она давно перешагнула пороги концертных залов и салонов, пришла в каждый дом, звучит в парках и на улицах, в учреждениях, где мы работаем. Некогда относительно единая музыкальная культура, величественно протекавшая в берегах классической и народной музыки, распалась на наших глазах и сменилась пёстрым многообразием видов и жанров. Музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта или Шопена сегодня достаточно популярна. Как только начинает звучать классическая музыка, наша душа оживает, наполняется волнами радостных или печальных чувств, т.к. произведения классической музыки описывают и выражают эмоции нашей психической жизни. А. Сохор писал: «Музыка – один из продуктов духовной, отражательной деятельности человека. Следовательно, в самом общем плане содержание музыкального произведения можно определить как запечатленные в звуках результаты отражения действительности сознанием его автора-композитора, который в свою очередь, выступает в творчестве не только как индивидуум, но и как представитель определённой общественной группы, выразитель его интересов, психологии, идеологии» [2, с. 4].

Не освоив музыкального наследия классической музыки, нельзя в полной мере войти в европейскую культуру. Ведь культура – это не только техника или наука, но и культура чувств.

В процессе общения с произведениями разных музыкальных жанров формируется эстетическое сознание, которое, в свою очередь, находится в соответственной связи со всеми сторонами духовного мира человека.

Целенаправленное использование воспитательной силы музыки и заключается в том, чтобы способствовать всестороннему и гармоническому развитию личности, обогащать её

духовный мир, утверждать определенный образ жизни.

Музыкальное образование призвано воспитывать лучшие черты личности. Оно всегда будет затратным, но при этом социально необходимым. Развить общество – означает воспитать каждого человека, дать ему духовно-нравственный стержень, обогатить его мышление. Именно этим и должно заниматься музыкальное образование.

Тенденции обновления в педагогической науке отразились и на музыкальном образовании детей. «Ветер перемен» коснулся почти всех категорий музыкальной педагогики: цели, задач, содержания, методов и форм организации музыкально-эстетической работы с детьми.

Усиление тенденции к вариативности в обучении и воспитании ведёт к появлению всё новых программ по музыке, как для дошкольных образовательных учреждений, так и для школ разных типов. Одни авторы основополагающим принципом построения программ по музыке утверждают жанровый подход, предполагающий постижение детьми музыкального искусства как вида творчества человека через осознания его жанровых признаков. Другие ставят во главу угла искусствоведческий принцип, который связан с освоением музыкального искусства по эпохам, стилям и направлениям и т.п. Третьи предполагают опираться только на практическую деятельность детей. Основной упор делается на развитие конкретных умений и навыков учащихся.

Музыкальная культура – это синтез свойств личности, проявляющийся в интересе к музыке, в музыкальном вкусе (музыкально-эстетические критерии), в музыкальных знаниях, умениях, в способности понимать, чувствовать, переживать и критически оценивать музыку [3].

Музыкальная культура формируется вместе с личностью человека. Она постоянно развивается, охватывая всё новые и новые грани музыкального восприятия и последующего его осмысления, обогащает тем самым и саму личность. Процесс этот протекает всю жизнь и во многом связан с мировоззрением человека. Попытки интенсифицировать, ускорить формирование музыкальной культуры могут закончиться плачевно. О серьёзной опасности таких действий предостерегал в своё время Г. Тарасов: «...педагоги пытаются внешние для индивида ценности, очень далеко отстоящие от его индивидуальной жизни, сразу сделать внутренними нормативными ценностями личности. Однако такая тактика ведёт к возникновению поверхностного и искусственного интереса, который обладает слабым побудительным потенциалом и быстро истощается. Связи индивида с культурой в этом случае носят узколинейный характер, целостная развивающаяся личность фактически стоит в стороне от культуры».

«В любую эпоху содержанием искусства становятся только такие явления жизни, которые актуальны, значительны, интересны с точки зрения задач общественной практики определенной страны и эпохи» [4, с. 88]. Таким образом, студент, изучая содержание учебного материала, знакомится с эпохой, творчеством композитора, стилистическими особенностями, музыкально-исполнительскими приемами и т.д.

В высказываниях Р.Ингардена нам кажется очень ценной его мысль о том, что музыкальное произведение несет в себе отпечаток той эпохи, в которую оно было создано: здесь намечен шаг к пониманию музыки как искусства, способного нести определенную информацию.

Современное профессиональное искусство Кыргызстана в большей мере развивается в тех формах, которые выработало классическое искусство, обогащая их неизвестными прошлому способами художественного творчества, своей исторически обусловленной манерой.

Национальные художественные традиции, народное искусство представляют собой коллективную творческую деятельность народа, в которой отражается их жизнь, педагогическая мудрость, эстетические идеалы. Устное народное творчество, народные песни и музыка, зародившиеся в глубокой древности и бытующие поныне, являются одной из основ мировой духовной культуры, источником национального самосознания.

Изучение педагогических традиций народов закономерно приводит к важному выводу: «Прогрессивные идеи и опыт народной педагогики, в первую очередь, традиции

эстетического воспитания, показывают, что все народы велики и гениальны. Все народы владеют высокой эстетической культурой и располагают огромными возможностями улучшения эстетического воспитания молодёжи средствами искусства» [5, с. 16].

Большой воспитательной ценностью в народном художественном творчестве кыргызского народа обладает и тесно связанная с ним народная музыка, а именно песня.

Главное назначение песен – эстетическое воспитание, но они имеют своей целью осуществление и других сторон формирования личности, то есть являются комбинированными средствами воздействия на личность. «В песнях слово об эстетике и дело эстетического воспитания находятся в тесной связи: с одной стороны, раскрывая сущность внешней и внутренней красоты человека, значение прекрасного в жизни, а с другой – они представляют собой одно из лучших средств развития эстетических вкусов у подрастающего поколения», - отмечает Г. Н. Волков [5, с. 37].

Профессиональное музыкальное искусство Кыргызстана родилось и получило свое полноценное развитие в советское время, когда были созданы все необходимые экономические и социальные условия для свободного и всестороннего развития музыкальной культуры.

Что касается предмета музыки в общеобразовательной школе, в Кыргызстане была проведена работа по адаптации программы Д.Б. Кабалевского. Она была переведена на кыргызский язык и дополнена кыргызской народной и профессиональной музыкой за счет сокращения репертуара русской и западноевропейской музыки. В группу авторов-разработчиков вошли учителя-практики, преподаватели, методисты и композиторы: Н. Давлесов, Б. Малдыбаев, Т. Койгельдиева, И. Рыспаев, Ш. Турдумамбетова, О. Абдылдаев.

Д.Б.Кабалевский писал: «Музыка и жизнь – это генеральная тема, своего рода сверхзадача школьных занятий музыкой, которую ни в коем случае нельзя выделять в самостоятельный, более или менее изолированный раздел. Она должна пронизывать все занятия во всех звеньях от первого до последнего класса, так же как их будут пронизывать идеи патриотизма и интернационализма, формируя мировоззрение учащихся, воспитывая их нравственность и душевное благородство» [6, с. 15].

Общая педагогическая направленность, задача учебников по предмету «Музыка» - это научить детей слушать и понимать музыку. Данный принцип лежит в основе методики Д. Б. Кабалевского, взят за основу программ по музыке для общеобразовательных школ страны. Программа Д. Б. Кабалевского отличается по своей направленности от других программ – К. Орфа, Б. Бартока, З. Кодая, Л. Даниели. Ж. Далькроза – созданных за рубежом, в основе которых лежит, прежде всего, творческое исполнение, сольная и коллективная импровизация школьников.

Музыка – это огромный пласт явления духовной культуры и является средством эстетического воспитания, значение которого невозможно переоценить. Только разносторонний анализ содержания и форм, особенностей художественно-музыкального языка, изучение истории создания того или иного произведения даст учащимся возможность глубоко понять специфику творчества народных и профессиональных композиторов, будет способствовать формированию правильного мировоззрения, воспитанию социально ценных качеств личности, развитию музыкальных способностей.

Литература:

1. Философский энциклопедический словарь. – М., 1997.
2. Сохор А.Н. Воспитательная роль музыки. -Л.: Музыка, 1975, – 62 с.
3. Эстетическая культура и эстетическое воспитание: Кн. Для учителя /Сост. Г.С. Лабковская. – М.: Просвещение, 1983. – 304 с.
4. Ванслов В. Содержание и форма в искусстве. –Москва: Искусство, 1965 – 370 с.
5. Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974.
6. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. Программа по музыке для общеобразовательной школы. 1-3

классы. -М.: Просвещение, 1981 – с. 3-36.