

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «РАПСОДИЯ» ГОРОДА КИРОВА

Музыка как средство развития эмоционального мира ребенка

Подготовила:

Тотменина Анастасия Алексеевна,
преподаватель по классу фортепиано
МБУДО «Детская школа искусств
«Рапсодия» города Кирова

Киров, 2018

Содержание

Введение	3
Глава 1. Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути развития	5
1.1 Эмоциональное развитие ребенка	5
1.2 Развитие эмоциональности в музыкально- исполнительской деятельности.....	6
Глава 2. Музыка и эмоции.	8
2.1 Методы направленные на эмоциональное постижение произведения. «Эмоциональная адаптация».....	8
2.2 Примеры музыкальных произведений для развития эмоциональности ребенка.....	10
Заключение	11
Список литературы	13

Введение

Проблеме эмоционального развития ребёнка, изучению роли эмоций в формировании личности человека уделяется огромное внимание в отечественной и зарубежной науке. В контексте новой парадигмы педагогики вопросы эмоционального развития детей связываются с обновлением содержания образования, требованиями гуманизации и демократизации педагогического процесса, также качественным улучшением эстетического воспитания подрастающего поколения. Главный акцент в решении проблемы ставится на задаче приобщения ребёнка с первых лет жизни к миру художественной и музыкальной культуры. В концепции музыкального воспитания говорится о том, что искусство, эмоционально-образное по своей природе, является уникальным средством развития эмоциональной сферы ребенка, формирования ценностного отношения к окружающему миру.

Известно, что музыка - искусство эмоциональное по самому своему содержанию. Взаимосвязь и взаимозависимость прогрессивных изменений личности и музыкально-эмоционального развития, роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, нравственном развитии детей доказана исследователями в области педагогики, психологии, музыкознания, теории и практики музыкального воспитания (Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, и др.) Необходимость приобщения ребёнка к миру музыкальной культуры, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку подчеркивается в трудах Д.Б.Кабалевского, А.Г. Костюка, В.А. Мясничева, В.А. Петровского, О.П. Радыновой, В.А. Сухомлинского, Г.С. Тарасова, В.Н. Шацкой и др. Взгляды учёных сходятся в том, что развитие эмоциональной отзывчивости на музыку должно осуществляться на основе активизации эмоциональной сферы детей с ранних лет жизни.

Музыкальное искусство представляет неисчерпаемые возможности для расширения и обогащения эмоционального опыта. В музыке кристаллизуется богатство интонаций, выражающих разнообразные оттенки человеческих

чувств и переживаний. Музыка наиболее глубоко захватывает человека и организует его эмоциональное существо, в общении с ней ребенок легко находит выход своей эмоциональной активности и творческой инициативе.

Современные взгляды на процесс формирования детской личности характеризуются опорой не только на приобретение новых знаний и умений, но и на выработку определенных ценностных ориентации человека, составляющих базис личностной культуры. Если передача знаний требует главным образом обращения к интеллекту личности, то выработка ценностных ориентации связана, прежде всего, с воздействием на эмоции и чувства человека, которые, в свою очередь, способствуют превращению ценностных установок в его убеждения.

Видный отечественный ученый, психолог Г.С. Тарасов отмечает, что высокое искусство, в частности, музыкальная классика, являясь самым желанным руководителем психического развития детей, выполняет "множество жизненно важных задач... и призвана решать ...самую главную - воспитать в детях чувство внутренней причастности к духовной культуре человечества, воспитать жизненную позицию ребят в мире музыки.

В эмоциональной атмосфере увлеченности формируются взгляды, позиции детей,...складываются общественные связи".¹

Музыкальное воспитание, содержанием которого являются высокохудожественные образцы мирового музыкального искусства, позволяет формировать у детей представление об эталонах красоты. Получая с детства художественно полноценные музыкальные впечатления, дети усваивают язык интонаций народной и классической музыки и, подобно усвоению родного языка, постигают "интонационный словарь" (Б.В. Асафьев) произведений разных эпох и стилей.

Большинство исследователей в отечественной музыкальной педагогике изучают эмоциональную отзывчивость на музыку как музыкальную

¹ Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. М. – Воронеж, 1998.

способность ("центр музыкальности" - Б.М.Теплов) и связывают её с проблемой музыкального познания.

Анализ исследований, касающихся данной проблемы, дает нам основание утверждать, что реальное влияние воспитания на развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей остается одной из малоизученных педагогических проблем. В музыкально-педагогической литературе не содержится экспериментально подтверждаемых данных о роли накопления разнообразного интонационного опыта в развитии эмоциональной отзывчивости на музыку, хотя о необходимости использования шедевров музыкальной культуры в развитии личности говорится во многих научных трудах.

Глава 1. Эмоциональный мир ребенка. Его значение и пути развития

1.1 Эмоциональное развитие ребенка

Музыка — культурная практика и вид искусства, которая состоит из сочетания звуков и молчания различной длительности. Эти звуки и молчание по необходимости соблюдают ритм, который может меняться в зависимости от музыкального стиля. Благодаря своим произведениям, композиторы могут передавать аудитории различные послания и мысли. Это и превращает музыку в средство общения в полной мере.

Эмоция — психологическая и физическая реакция на ситуацию, внутренний или внешний стимул. Как показал Рене Декарт, существуют различные типы эмоций. Согласно Декарту, имеется 6 первичных эмоций: восхищение, любовь, ненависть, грусть, желание и радость. Все другие существующие эмоции состоят из этих первичных эмоций или являются их некой изменённой формой. Между тем, интенсивность эмоций одного индивида может отличаться от интенсивности эмоций другого, потому что все люди не реагируют одинаково на одни и те же стимулы. Следовательно, мы рассмотрим несколько общих эмоций и моменты, в которые мы их испытываем.

Музыка всегда была одним из главных эмоциональных векторов. Как об этом сказал известный немецкий философ Эммануил Кант: «Музыка — язык эмоций».

Между тем, люди обладают различными характерами, чувствительны к различным вещам и по-разному реагируют на ситуации. Следовательно, и музыка пробуждает у каждого человека различные эмоции, воспоминания. То есть люди не одинаковы в отношении к музыке. Это объясняет, почему они не любят один и тот же музыкальный жанр, один и тот же тембр голоса, или почему одни предпочитают один инструмент, чем другой. Например, ребенок может любить музыкальное произведение, потому что слышал его в своем любимом мультике. И наоборот, человек может ненавидеть или может быть охваченным грустью, потому что слышал эту музыку, когда узнал о каком-нибудь печальном событии. Эти эмоциональные ассоциации усиливают субъективную оценку индивидов и являются минимальной частицей нашего музыкального опыта.

Так и музыкальные произведения обладают сильной выразительной структурой, позволяющей предоставить эмоциональные состояния большому количеству индивидов.

Итак, можно прийти к выводу, что в музыке преобладают 4 большие категории эмоций музыки: радость, гнев (или страх), грусть и спокойствие. Интересен тот факт, что даже, если эмоции негативны, музыка, тем не менее, приятна для слушающего. Следовательно, интересно знать, как композиторы передают эмоции через их произведения.

1.2 Развитие эмоциональности в музыкально-исполнительской деятельности.

Эмоции придают привлекательность занятиям музыкой, вызывают возникновение музыкальных переживаний, обогащают новыми знаниями и придают им эмоциональную насыщенность.

Однако рядом исследований установлено, что на практике воспитание эмоциональности осуществляется стихийно или эпизодически. Примером

могут служить выводы, полученные в экспериментальном исследовании В. Г. Ражникова. Содержание экспериментального задания сводилось к анализу эмоциональной партитуры прелюдии c-moll Ф. Шопена. Результаты выполнения задания показали, что музыканты-исполнители представляют эмоциональную программу произведения до его реального звучания, что указывает на способность мыслить музыкальными образами, обобщенными художественными категориями. Подавляющее большинство студентов сделали анализ эмоциональной партитуры произведения с помощью музыковедческих понятий; лишь немногие студенты охарактеризовали эмоциональную партитуру с помощью музыкальных переживаний.²

Попытаемся представить роль эмоций в музыкальном познании, построении концепции музыкального образа более подробно. Концепция музыкального образа складывается постепенно. Сначала возникают субъективные музыкальные переживания, сложно поддающиеся вербализации. Эмоции в этом случае выполняют функцию невербального познания, адекватную мышлению. Выражается эмоциональное познание в наглядных образах, ретроспективных переживаниях, зрительно-слуховых, пространственных, программных ассоциациях или в беспредметных ощущениях музыкального образа.

Интеллектуальная составляющая музыкального мышления в большей степени поддается словесным описаниям, нежели эмоциональная составляющая. Интеллектуальная составляющая подразумевает освоение музыки с помощью музыкально-теоретических и музыковедческих знаний. Педагоги-пианисты относят к интеллектуальной составляющей также и практические умения, и навыки, владение культурой тренировочной работы на музыкальном инструменте. На это указывали Н. Г. Рубинштейн, Л. В. Николаев, С. Е. Фейнберг, Г. Г. Нейгауз и др. Однако воспитание «музыкального ума» (Н. Г. Рубинштейн) не исчерпывает содержание

² Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М., 2004.

музыкального обучения: не менее значима эмоциональная составляющая. Под влиянием эмоций возникают музыкальные переживания, начинается эмоциональное познание музыки, которое предшествует интеллектуальному познанию.³

Эмоциональное познание тесно взаимосвязано с движениями исполнителя, внешней пластикой, экспрессией. Внешние движения проявляют и углубляют внутренние переживания. Об этом писал К. С. Станиславский. Основой разработанного им «Метода физических действий» является представление о действии как явлении психофизическом, которое выражается в мышечном движении.

Движения совершенствуют исполнительские приемы: любая техническая работа над произведением ведет к художественному улучшению, что непосредственно сказывается на характере музыкального переживания. Прочувствованное музыкальное переживание развивает музыкальный слух, способность к убедительной передаче художественного замысла произведения.⁴ Таким образом, эмоционально-выразительное начало (внешние движения) и эмоциональное познание (смысл музыки, внутренний слух) в музыкальном исполнительстве дополняют друг друга.

Глава 2. Музыка и эмоции.

2.1 Методы направленные на эмоциональное постижение произведения. «Эмоциональная адаптация».

В музыкальной психологии и педагогике искусства описаны специальные методы работы, направленные на эмоциональное постижение произведения, развитие эмоциональной составляющей музыкального мышления: метод «эмоционального заражения», метод образного «наведения», метод артистического показа.

Метод «эмоционального заражения» основан на подражании и служит средством коммуникации для человека (П. М. Якобсон). С помощью этого метода можно передать общее представление о музыкальном образе,

³ Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. , 2000.

эмоциональный фон произведения, а далее продвигаться к уточнению концепции музыкального образа в процессе решения технических задач.

Метод образного «наведения» используется с целью развития воображения и фантазии учащихся. Применяя этот метод, можно комбинировать способы художественной выразительности или искать новые приемы. Такой поиск обеспечивает глубокое проникновение в эмоциональное содержание произведения и осмысление его концепции.

Метод артистического показа помогает увлечь учащихся в мир музыкальных образов, разбудить фантазию, воображение. Этот метод широко использовал А. Г. Рубинштейн: с помощью ассоциаций, образных сравнений он активизировал эмоциональную сферу учащихся («от чувства – к мысли»).

Отметим, что в учебно-воспитательной практике достаточно часто встречаются учащиеся, которые тщательно осваивают технические задачи музыкального произведения, но играют формально, невыразительно. Это явление получило название «эмоциональной адаптации». Эмоциональная адаптация связана с тем, что частое повторение музыкальных переживаний вызывает ослабление чувств: то, что нравилось, начинает терять привлекательность, вызывает скуку и равнодушие. Чтобы эмоциональная реакция не ослабевала, целесообразно применять такое «правило»: в каждое новое повторение вносить элемент новизны. Это помогает видоизменять эмоциональную реакцию, придает ей глубину и прочность, активизирует интерес к занятиям музыкой.

Таким образом, эмоции в музыкальной деятельности связанные с познанием и построением концепции музыкального образа, являются:

- переживанием собственного «я» исполнителя, его чувств, различных ассоциаций и бессознательных ощущений;
- механизмом отражения музыкального образа с помощью музыкальных переживаний, эмоционального понимания и интеллектуального познания (музыкального «ума-слуха», В. В. Медушевский);

- художественно-творческим способом мышления исполнителя: от музыкальных переживаний – к смыслу, и наоборот;
- регулятором поведения музыканта, как в процессе ежедневной работы, так и на концертной эстраде.

2.2 Примеры музыкальных произведений для развития эмоциональности ребенка

Многие фортепианные пьесы имеют программные названия, которые уже сами по себе вызывают ряд ассоциативных образов. Например, такие фортепианные циклы, как "Картинки с выставки" М.Мусоргского; "Лесные..." и "Детские сцены", "Карнавал" Р.Шумана, "Времена года" П.И.Чайковского и другие. Программность особенно характерна для детской фортепианной музыки: альбомы пьес для детей П.Чайковского, Р.Шумана, Э.Грига, С.Прокофьева, Д.Кабалевского, Г.Свиридова почти полностью состоят из произведений с программными названиями. Они связаны с миром образов и предметов, близких и понятных детям жанровыми сценками, игровыми ситуациями, сказочными образами, зарисовками природы.

Список произведений с помощью которых ученик попытается передать эмоцию задуманную автором:

Александр Гречанинов - Жалоба (Пьеса) Op. 3 №1

Эдвард Григ - Утро

А.Ермолова. Веселая песенка.

Рюигрок А. - Горе куклы

Бетховен Людвиг ван - Счастье дружбы (ансамбль)

Виктор Лебедев - Разлука

Заключение

Итак, музыкальное переживание является эмоциональным и интеллектуальным одновременно, при этом эмоциональное познание предшествует интеллектуальному. Постигание эмоциональной программы музыкального произведения требует постоянной работы: от этого зависят артистизм и убедительность воплощения исполнительского замысла. Эмоции могут выражаться вербально в виде высказываний о чувствах, эмоциональных переживаниях. Невербально эмоции проявляются в движениях исполнителя, внешней пластике, мимике, жестах.

Учебные процессы оказывают воздействие на создание эстетического вкуса. Содействуют становлению нрава, норм поведения. Обогащают врождённый мир человека колоритными переживаниями. Тренировочный процесс не что другое, как познавательный полиэдральный процесс, который развивает образный привкус деток, развивает влюбленность к музыкальному искусству, сформировывает высоконравственные свойства личности и эстетическое извешение к находящемуся вокруг.

На основании разбора работ узнаваемых педагогов-музыкантов(Д. Д. Кабалевского, В. Н. Шацкой, Н. Л. Гродзенской, Б. Асафьева и др.), разрешено изготавить мнение о том, что музыка скрашивает жизнь, делает её наиболее увлекательной, а ещё играет главную роль в воспитании эмоциональной сочувственности. Музыка выступает средством развития эмоциональной сферы, совершенствуя мышление, малыш делается проникательным к красоте в искусстве и жизни.

Ощущения, в том числе и эстетические специфичная выкройка отображения находящегося вокруг. Потому они не имеют все шансы появиться и рскручиваться вслед за тем, в каком месте в ежедневном окружении недостает тех сочетаний предметов, форм, красок, звуков, какие имеют все шансы существовать восприняты как эталоны красивого. Но лишь присутствие данных объектов ещё мало для происхождения у деток эстетических эмоций. Музыка это красивое лекарство для эмоционального

обучения малыша, она постоянно располагаться вблизи с персоною малыша. Однако малыш обязан выучиться принимать присущие музыке различные формы, гармонию красок, звуков, и проверять при этом эмоциональные ощущения, а поспособствовать ему в этом может тренировочный процесс.

Таким образом, предположение о том, что школьникам больше всего должна нравиться та музыка, которая в наибольшей степени соответствует их природному темпераменту, подтвердилось не полностью.

Эмоциональное формирование осуществляется на всех этапах возрастного развития личности. Чем раньше она попадает в сферу целенаправленного эмоционального воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность.

Учебные процессы оказывают влияние на формирование эмоционального вкуса. Способствуют становлению характера, норм поведения. Обогащают внутренний мир человека яркими переживаниями. Учебный процесс 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.

Список литературы

1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей. М. , 2004.
2. <http://lady.glac.ru/article/1762>
3. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. М. , 1993.
4. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. М. , 2004.
7. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М. , 1993.
8. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. СПб. , 2002.
9. Д. С. Надырова РАБОТА НАД МУЗЫКАЛЬНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО Учебное пособие https://docviewer.yandex.ru/view/74780989/?*=
10. Подуровский В. М. , Сулова Н. В. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. М. , 2001.
11. Ражников В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М. , 2004.
12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. , 2000.
13. Теплов Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий. М. – Воронеж, 1998.
14. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства. СПб. , 2000.
15. http://studbooks.net/551899/psihologiya/emotsii_muzyke
16. Якобсон П. М. Психология чувств. М. , 1958.