

Костанайский государственный педагогический институт

ЧТО ЗНАЧИТ МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?

С самых древних времен первобытный человек пытался сначала чисто чувственно приноровиться, приспособиться, адаптироваться к ритмам и ладам, ритмически меняющимся, развивающимся. Это зафиксировано в самых древних предметах, мифах, легендах, сказаниях. Это же можно наблюдать и сегодня, если внимательно наблюдать, как ведет, как чувствует себя ребенок буквально с первых часов жизни. Интересно, когда мы вдруг замечаем, что ребенок от одних звуков приходит в беспокойное, ненормальное, взволнованное состояние до криков и плача, а другие приводят его в состояние умиротворения, спокойствия и удовлетворения. Теперь-то наука доказала, что музыкально-ритмизированная, спокойная, размеренная, духовно богатая и разносторонняя жизнь матери в период беременности благотворно сказывается на развитии эмбриона, на его эстетическом будущем.

Человек «прорастает» очень медленно и постепенно в мир звуков, красок, движений, пластики, постигает весь многогранный и бесконечно разнообразный мир, чтобы создать образную форму отражения его сознанием этого мира через искусство.

Музыка – настолько сильное явление, что пройти мимо человека незамеченной она просто не может. Даже если в детстве она была для него закрытой дверью, то в отрочестве он все равно распахивает эту дверь и бросается в рок- или поп-культуру, где жадно насыщается тем, чего был лишен: возможностью дикого, варварского, но подлинного самовыражения. Но ведь потрясения, которое он при этом испытывает, могло бы и не быть – в случае «благополучного музыкального прошлого».

Таким образом, музыка таит в себе огромные возможности воздействия на человека, и этим воздействием можно управлять, что и было все прошлые века, когда человек относился к музыке, как к чуду, данному для общения с высшим духовным миром. И он мог общаться с этим чудом постоянно. Богослужение сопровождало человека всю жизнь, питало его духовно и вместе с тем воспитывало и образовывало. А ведь богослужение – это в основе своей слово и музыка. С календарными земледельческими праздниками связана огромная песенно-танцевальная культура. Свадебный обряд в художественном преломлении – это целая наука о жизни. Народные хороводы – это обучение геометрии, воспитание пространственного мышления, не говоря уж о культуре знакомства, общения, уходаживания и т.д. Эпос – а это история – преподносился музыкально.

Посмотрим на предметы в школе Древней Греции: логика, музыка, математика, гимнастика, риторика. Наверное, этого было достаточно для воспитания гармоничного человека. Что из этого осталось на сегодняшний день, когда в наших программах везде стоят слова о гармоничной личности? Что такое логика и риторика в школе мало кто знает. Что делать с музыкой тоже не ясно. Сейчас уроки музыки после 5 класса уже не обязательны, их могут заменять на любой предмет «искусствоведческого» плана. Чаще всего это зависит от наличия нужного учителя, и там, где он есть, музыка преподается. Зато в школьной программе добавилось множество других предметов, но гармоничность, душевное и физическое здоровье исчезли.

Но все-таки, что же могла бы музыка как явление дать человеку на

протяжении всей его жизни – начиная с самого раннего возраста.

Чудовище, от которого надо спасать современного ребенка, – это «штампующая» среда массовой культуры. Стандарт красоты – «Барби», стандартно леденящие кровь «ужасы», стандартный образ жизни... – что может противопоставить этому музыка? Бессмысленно, безнадежно просто «давать» воспитаннику в качестве альтернативы образцы высокой красоты и духовного образа жизни, не воспитывая в нем свободного, способного противостоять культурному насилию человека. Никакого духовного очищения, глубокого познания музыки и ее сложных, противоречивых образов не произойдет, если детям просто начитывать сведения о музыке, о композиторах, «навесить на уши» набор музыкальных произведений, заведомо сильно действующих на эмоции детей, заучить что-то из биографии музыкантов, названия популярных произведений, получить «компьютер» для разгадки вопросов на «поле чудес».

Таким образом, предмет «музыка» в общеобразовательной школе (если он вообще есть) ведется по аналогии с другими гуманитарными предметами – сообщить побольше сведений, классифицировать явления, дать всему названия...

Так как же сделать так, чтобы высокая замечательная классическая музыка, ее лучшие образцы затронули самые глубокие струны души и сердце человека, стала доступна и понятна, помогла, являясь отражением окружающей действительности, понять эту действительность и самого себя в сложных жизненных отношениях.

Для решения этой задачи в распоряжении педагога есть, по существу, только два канала обращения к воспитаннику: зрительный и слуховой. Опираясь на зрение, можно свободно воспитывать ясно и четко мыслящего человека (например, при восприятии картин художников, скульптур, таб-

лиц, наглядных пособий и т.д.). Слух же предстает нам в качестве главной двери в подсознательный мир человека, в мир его подвижной – как музыка! – души. Именно в оживлении звуков, в их короткой жизни, ее течение, умирание, рождение. И не музыкой ли воспитывать человека глубоко и тонко, свободно чувствующего?

Совместное музицирование – игра в оркестре, в ансамбле, пение в хоре, музыкальные постановки – прекрасно решают многие психологические проблемы общения: застенчивый ребенок может, участвуя в таком музыкальном действе, почувствовать себя в центре жизни; а творческий ребенок – проявит свою фантазию на деле. Дети чувствуют ценность каждого в общем деле.

Оркестр – это художественная модель общества. Разные инструменты в оркестре – это разные люди, при взаимопонимании достигающие мира и согласия. Через художественный образ лежит путь к пониманию социальных отношений. Разные инструменты – это и разные народы в мире. Это и разные голоса явлений природы, сливающихся в целый оркестр.

Поразителен терапевтический эффект от музицирования, музыкальные инструменты в руках человека – это личный психотерапевт. Игра на инструментах лечит нарушения дыхания, вплоть до распространенной сейчас астмы, координационные нарушения, нарушения слуха, учит столь необходимому в наше время умению концентрироваться и расслабляться.

Итак, на занятиях музыкой дети должны постоянно испытывать радость, что, разумеется, составляет предмет тщательной заботы учителя. Затем постепенно приходит чувство удовлетворения от достигнутой цели, от интересного общения с музыкой, радость от самого процесса труда. И как результат личного успеха открывается «выход в общество»: возможность побыть учителем – поучить

простому музицированию родителей, сестер, братьев, сплачивая тем самым семейные отношения через совместные занятия. Прочность семейных отношений в прошлом во многом стояла на совместных занятиях, будь то работа или отдых.

Есть ли сейчас еще какой-нибудь предмет, который в той же мере, что и музыка, мог бы взять на себя решение проблем современного общества?

И, наверное, не случайно рай всегда изображают музыкально: ангельские хоры, тромбоны и арфы. И об идеальном общественном устройстве говорят музыкальным языком: гармония, лад, строй.

Идеальная ситуация – когда все возможности музыки будут обществом востребованы и восприняты. Важно, чтобы люди осознавали, что музыка – это идеал, чтобы делать шаги и именно в направлении идеала.

С музыкой надо жить, а не изучать ее. Звучащая, музицирующая среда сама начинает воспитывать и обучать. И человек, в конце концов, не сможет не согласиться с тем, что он «музыкальный».

На уроке музыки становится принципиально важным: реализует ли учитель основную цель воспитания – открытие жизни, открытие себя в этом мире. Является ли урок музыки только лишь освоением еще одного вида деятельности, или это урок, формирующий нравственный стержень личности, в основе которого лежит стремление к красоте, добру, правде – к тому, что возвышает человека. Поэтому ученик на уроке – личность, постоянно ищущая и приобретающая смысл жизни на земле.

Разнообразие музыкальной деятельности на уроках еще отнюдь не показатель глубины духовной жизни. Более того, музыкальная деятельность может оказаться совершенно не сопряженной с деятельностью духовной в том смысле, что искусство может

выступать для ребят как предмет, только как некий творческий результат, распространяющийся вовне без возвращения к самому себе. Поэтому совершенно необходимо, чтобы музыкальная деятельность не стала самоцелью, а чтобы содержание искусства стало «содержанием» ребенка, духовная работа стала откровенной деятельностью его мыслей и чувств. Только в этом случае учитель и ребенок смогут найти в занятиях искусством личностный смысл, и оно действительно станет плодородной «почвой» для взращивания духовного мира, для поиска наилучших путей нравственного самовыражения. Отсюда следует, что музыка – это воспитание не музыканта, а человека.

Музыка – источник и предмет духовного общения. Необходимо стремиться к расширению и углублению у школьников целостного музыкального восприятия, как духовного овладения произведениями искусства, как общения с ценностями; формировать интерес к жизни через увлеченность музыкой. Музыка должна быть не уроком искусства, а уроком человековедения.

Художественно-образное мышление на уроках необходимо развивать для того, чтобы ребенок смог взглянуть по-своему на явления и процессы окружающего мира в целом и через это глубже почувствовать свой духовный мир. Художественность – это, прежде всего, такая организация средств выражения, которая действует непосредственно на чувства и эти чувства изменяет. Художественный материал на уроке обеспечивает реальный выход за пределы музыки в изобразительное искусство, литературу, в жизнь и далее, через размышления над миром и возвращение ребенка к себе, к своему внутреннему ощущению ценностей, отношений и т.д.

Музыкальное искусство, не смотря на всю свою уникальную спе-

цифичность, не может быть плодотворно освоено без поддержки со стороны других видов искусства, т.к. только в их органическом единстве можно познать целостность и единство мира, универсальность законов его развития во всем богатстве чувственных ощущений, многообразия звуков, красок, движений.

Целостность, образность, ассоциативность, интонационность, импровизационность – вот те основания, на которых может быть построен процесс приобщения школьников к музыке.

Организация музыкального воспитания на основе изложенных выше принципов благотворно влияет на развитие базовой способности расту-

щего человека – развитие художественно-образного мышления. Это особенно важно для младшего школьника, у которого наблюдается большая предрасположенность к познанию мира через образы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Л.Шевчук «Музыка в школе», 1990, № 1.
2. Ю.Антонов «Искусство в школе», 1996, № 3.
3. Л.Бурая «Искусство в школе», 1991.
4. М.Осеннева «Искусство в школе», 1998, № 2.
5. Т.Рокитянская «Искусство в школе», 1996, № 3.

Кучикова Г. Б., преподаватель,
Средняя специализированная музыкальная школа, г. Костанай

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОЦИОКУЛЬТУРНУЮ СИТУАЦИЮ В ОБЩЕСТВЕ

Одним из главных феноменов, характеризующих XXI век, являются процессы глобализации. Сегодня мы можем наблюдать, как все, что происходит в жизни отдельных стран и народов, сразу же сказывается и на ситуации в других точках земного шара. Интенсивные интеграционные процессы, пронизывающие все области современной жизни продвигают передовые технологии, дают возможность человеку соприкоснуться с процессами и явлениями, присущими различным культурам, но в то же время, ведут к их унифицированности, количественным и качественным изменениям: исчезает специфика, своеобразие культурного наследия народов, нарушаются традиции, рвутся нити, связывающие младшие и старшие поколения. С точки зрения О.В. Гукаленко, «современные культуры теряют своеобразие и замкнутость, а границы между ними становятся нечеткими и постепенно исчезают. В мире

утверждается поликультурное общество, на региональном и глобальном уровнях которого наблюдается интеграция и сближение культур» [2, с. 136]. Доцент А. Омаров сформулировал целый ряд взаимосвязанных функций глобализации. Данный процесс, по мнению исследователя, «во-первых, служит рычагом взаимопроникновения и взаимозависимости экономик стран и регионов, а также вширь и вглубь продвигает наукоемкие технологии; во-вторых, помогает распространению и утверждению англо-американского типа демократии и правил регулирования отношений в международном сообществе; в-третьих, стирая национальные различия, представляет угрозу социально-культурной самобытности народов, которые всегда хотят ощущать свою самоидентичность и самодостаточность» [3, с. 20]. Указанные тенденции вызывают беспокойство педагогов, ученых, передовой общественности: