Особенности музыки, её влияния на развитие и воспитание человека.

В современном мире прагматизма и бездуховности обретает особое значение искусство, как фактор влияния на формирования человека, где музыка занимает важнейшее место.

В музыке кроется мощная сила. Если мы, люди, хотим измениться и вырастить новое поколение, которое стало бы носителем прекрасного и возвышенного, то за основу воспитания мы должны взять музыку. Ведь человек разумен в той степени, в какой он музыкален. О его характере можно судить по степени его музыкальности. Чем более одарён и развит человек музыкально, тем более выдержан его характер. Быть музыкальным (не обязательно становиться певцом или виртуозом исполнителем) – значит иметь глубокое понимание музыки, музыкальную душу.

Музыкальное чувство помогает развитию способностей человека, прежде всего мыслительных. Тот, кто не развивает в себе это чувство, не может правильно мыслить. Когда человек несёт в себе музыку, он правильно мыслит, потому, что каждая верная мысль, каждое истинное чувство представляют собой правильное сочетание музыкальных тонов, звучащих в его голове и сердце. Музыка не только помогает формированию личности, но и уравновешивает её душевные силы, отодвигая тревоги, которыми ныне полна наша жизнь.

Музыка – это « в звуках выраженная жизнь души» (А.Н.Серов), поэтому её восприятие, проникновение в её образный мир, дарит человеку жизненный смысл – помогает ему понять не только окружающую жизнь, чувства людей, но и самого себя, помогает найти свою индивидуальность. Для каждого человека музыка раскрывается по-разному, что зависит от индивидуальных качеств мышления и характера эмоциональной сферы личности.

Музыка – искусство, обращённое, прежде всего к человеку, отражающее его внутренний субъективный мир, во всём его богатстве и разнообразии красок и нюансов, динамики их развития и взаимопереходов. Не случайно музыку высоко ценили русские поэты: А.Пушкин, Ф.Тютчев, А.Блок. Это закономерно, так как музыка во многом близка по предмету отражения к поэзии. Не случайно А.С. Пушкин писал:

Одной любви музыка уступает,

Но и любовь мелодия...

Общеизвестно, что музыке изначально присуще звуковая природа, развитие во времени, т.е. процессуальность и динамизм. Это откладывает известный отпечаток на формирование специфики образности языка, принципов мышления, формообразования.

Музыкальный звук – исходный структурный элемент музыки – отличается от реального звука в физическом его понимании. Музыкальный звук всегда (за исключением некоторых направлений музыкального авангарда) художественно обработан. Он характеризуется определённой высотой, громкостью, длительностью, тембром (специфической окраской).

В силу того, что музыка – искусство звуковое, её образы в сравнении с образами других видов искусств менее конкретны. Такое качество, как наглядная изобразительность, практически остаётся за рамками музыкального образа. Музыка способна передать мир реальных явлений и событий преимущественно через чувственно-эмоциональные ассоциации, т.е. не прямо, а опосредованно. В связи с этим в ней справедливо подчеркивается выразительное начало как наиболее сильная её сторона.

Вот почему музыка – это в первую очередь язык чувств, настроений, состояний, а затем уже язык мыслей. Благодаря своим эстетическим свойствам она выражает национальный колорит, передаёт дух времени, эпохи, обнаруживая при этом классовую и социальную принадлежность.

Мысль о том, что «музыка наиболее не конкретное искусство» (Б.Асафьев), не означает полного отрицания её возможностей отражать или вызывать в сознании человека конкретные образы. На протяжении всей богатой истории своего развития музыка по-разному стремилась решать для себя проблему конкретизации музыкального образа. Способы решения были различны: это и введение в структуру музыкального образа имитационно-подражательного компонента (звукозаписи); и использование интонаций или фрагментов с ярко выраженной жанровой принадлежностью (песня, танец, марш). Своеобразным следствием творческих поисков в этой области, явилось рождение целого направления, так называемой программной музыки, где конкретизация осуществлялась с помощью программ самого различного свойства, как по форме, так и по содержанию. Однако программу музыкального произведения нельзя отождествлять с его содержанием. Под программностью в музыке понимается особенный, специфический способ выражения содержания музыкального произведения. В результате которого, независимо от того, есть или нет словесное пояснение, в сознании слушателя возникают конкретные представления.

Программа помогает слушателю выяснить идейное содержание произведения, глубже воспринять музыку.

Содержание музыкального произведения не надо смешивать с его сюжетом. Сюжетность – одна из форм программной музыки, когда действие развивается в определённом направлении, когда события и музыкальные образы чередуются в определённой последовательности. Но цель композитора не в том, чтобы просто воссоздать в музыке тот или иной литературный сюжет, а в том, чтобы дать и свою субъективную эмоциональную оценку, вызвать в сознании слушателя определённые переживания, представления, определённое отношение к произведению, к его содержанию.

Например, увертюра П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Это произведение ярко программное и имеет всем хорошо знакомый сюжет. Но главная цель композитора была не в прямом пересказе известных событий. А в том, чтобы с помощью музыки выразить идею любви, её красоту и силу, противопоставить любовь вражде, раздорам, мести, и раскрыть слушателю сущность трагедии. Программа и сюжет только помогают глубже воспринять и пережить идейное содержание произведения.

Область воздействия музыки – это, главным образом, человеческие чувства и переживания. Музыка передаёт их с необычайной конкретностью и полнотой. Другие стороны действительности (события, картины природы и т.п.) музыка отражает более обобщенно.

Наряду с эмоциональностью большое значение имеет и сознательность восприятия музыки. Переживая музыкальное произведение, мы в это же время и познаём его, составляем о нём определённое мнение, анализируем его содержание, думаем.

Сознательность – неотъемлемое свойство восприятия музыки человеком. Осознавая значение какой-нибудь идеи, мы более глубоко воспринимаем и музыку, её выражающую, а музыка помогает глубже осознать идею, положенную композитором в основу своего произведения. Сознательность и эмоциональность в процессе восприятия музыки находятся в тесной связи и дополняют друг друга.

Отношение к музыке во многом зависит от той музыкальной атмосферы, в которой формировался человек, каким было не столько музыкальное образование, сколько музыкальное воспитание. Так, например, люди, любящие музыку, подчас даже и незнакомые с музыкальной грамотой, обычно воспитывались в такой среде, где музыку любили окружающие, где она часто звучала, где пели и играли на музыкальных инструментах профессионально или самодеятельно.

Можно сказать, что положительное отношение к музыке и полноценное восприятие её формируется в том случае, когда образование находится в неразрывной связи с воспитанием, когда любовь и интерес привлекают к музыке, а определённые знания помогают более глубоко воспринимать и переживать её содержание.

Для понимания музыкального произведения необходим не только музыкальный слух, но и особое внимание, позволяющее отслеживать музыкальные образы, узнавать их, замечать изменения в их развитии, определять появление новых образов, часто контрастирующих друг с другом.

Слух, внимание, память – это важные и необходимые составляющие для восприятия музыкального произведения. Но по-настоящему это можно сделать, когда музыка вызывает работу воображения и окрашено эстетическим чувством. Без них сущность музыкального воздействия, его эмоциональная сила окажутся чрезвычайно незначительными.

Из вышесказанного понятно, какой разнообразной должна быть деятельность человеческой психики для полноценного восприятия музыкального произведения.

Есть ли необходимость всем людям вдаваться в подробности музыкального искусства? Ведь для большинства людей не собирающихся быть музыкантами важнее развитие других способностей (математических, технических и других), и нужно ли музыкальное просвещение развивать и внедрять повсеместно?

Несомненно, да! Важнейшей специфической особенностью музыки как искусства является то, что она обладает могучими средствами для пробуждения творческих сил, через сопереживание содержания музыкального произведения.

Музыка развивает музыкально-творческие способности. И это важно по двум причинам. Во-первых, потому, что творческие способности в одной области положительно сказываются и в любых других. Развитие воображения, ассоциативного мышления, эмоциональности, чуткости и других компонентов, входящих в структуру музыкальных способностей, не составляют абсолютно изолированной области. Эти качества важны для многих видов деятельности человека. Во-вторых, развитие музыкальных способностей имеет большое значение и само по себе, так как обогащает личность человека, его духовную жизнь через открытие перед ним чудесного мира музыки.

Воспитание навыков творческого восприятия музыки начинается с детского возраста. Но особое значение эта задача приобретает с людьми подросткового и юношеского возраста. В этом возрасте у человека наблюдается интенсивный рост познавательных интересов, и если перед ним не раскрыта эта познавательная сторона искусства, то он теряет интерес к этой сфере.

Понимание того, что музыка может выражать глубокие мысли и чувства, что своими особыми средствами она способна передавать характер эпохи, что она, по словам Гоголя, помогает понять «душу» народа, способствует воспитанию активного, творческого восприятия искусства, как отражение жизни человека, его идеалов, стремлений, мыслей и чувств.

При неуклонном углублении и расширении содержания музыкального воспитания постоянными, незыблемыми остаются его основные цели, его принципы, направленные на осуществление всеобщности и всесторонности музыкального развития людей нового поколения

Поэтому важное значение имеет то, кто будет нести эти знания о музыке людям, начиная с детского возраста. Несомненно, те, кто получил профессию в области музыкального искусства и педагогики. Это, прежде всего, музыкальные руководители детского сада и педагоги дополнительного образования в области музыки, это учителя музыки в школе и преподаватели среднего и высшего звена. Специальность в этой области профессиональной подготовки можно получить в педагогических и музыкальных колледжах, а педагогов высшего образования готовят музыкально - педагогические Вузы.

Обучение по этим специальностям можно назвать уникальным и элитным, так как предметы, связанные с музыкальным исполнительством (игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое дирижирование, и др.) преподаются в классах индивидуального обучения. Программу обучения включены различные виды практики: в детском саду, в школе, в учреждениях дополнительного образования, летняя практика в лагерях отдыха детей, что даёт великолепную возможность испытать себя в данной профессии.

По окончании колледжа можно продолжить обучение и получить высшее образование в этой же области музыки и педагогики, либо в любом другой области. Но ваша личность уже будет обогащена музыкальным образованием, оснащена педагогическими знаниями и получит возможность развиваться творчески.