

Лекции. Формирование музыкального восприятия.

Понятие восприятие. Характеристика музыкального восприятия.

Музыка есть совершенно особый, ничем другим не заменимый путь познания разнообразных оттенков эмоционально-чувственных состояний человека, его переживаний, настроений, является одновременно и инструментом познания, осмысления и освоения прекрасного в самой действительности, красоты и глубины человеческих чувств, отношений.

Активное восприятие музыкальных произведений способно удовлетворять потребность людей в самих переживаниях. Вместе с тем в процессе восприятия музыки могут хотя бы частично удовлетворяться такие эстетические потребности, которые в сегодняшних условиях жизни практически невыполнимы. М. Марков утверждает, что итогом восприятия музыкального произведения является преобразование эмоционального состояния и поведения человека.

Восприятие – это отражение в коре головного мозга предметов и явлений, воздействующих на анализаторы человека. Восприятие – не просто механическое, зеркальное отражение мозгом человека того, что находится перед его глазами или того, что слышит его ухо. Восприятие всегда активный процесс, активная деятельность. Оно является первым этапом мыслительного процесса, следовательно, предшествует и сопутствует всем видам музыкальной деятельности.

Определение музыкального восприятия включает в себя способность переживать настроение и чувства, выражаемые композитором в музыкальном произведении, и получать от этого эстетическое удовольствие. Восприятие музыки осуществляется уже тогда, когда ребенок еще мал и не может включиться в другие виды музыкальной деятельности, когда он еще не в состоянии воспринимать другие виды искусства. Восприятие музыки – ведущий вид музыкальной деятельности во всех возрастных периодах дошкольного детства. Известный музыкант-психолог Е.В. Назайкинский предлагает различать два термина восприятие музыки и музыкальное

восприятие – в зависимости от того, состоялось ли оно. Музыкальным восприятием он называет состоявшееся восприятие - прочувствованное и осмысленное. «Музыкальное восприятие есть восприятие, направленное на постижение и осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения действительности, как эстетический художественный феномен» [4; стр.91] (Назайкинский Е.В.) В противоположном случае музыка воспринимается как звуковые сигналы, как нечто слышимое и действующее на орган слуха. Важно формировать у дошкольников именно музыкальное восприятие.

Качество восприятия во многом зависит от вкусов, интересов. Если человек рос в «немзыкальной» среде, у него зачастую формируется негативное отношение к «серьезной» музыке. Такая музыка не вызывает эмоционального отклика, если человек не привык сопереживать выраженным в ней чувствам с детства. Дошкольный педагог Н. А. Ветлугина пишет «Развитие музыкальной восприимчивости не является следствием возрастного созревания человека, а является следствием целенаправленного воспитания» [2; стр.140]. Таким образом, восприятие зависит от уровня музыкального и общего развития человека, от целенаправленного воспитания.

В восприятии произведений искусства участвуют как эмоции, так и мышление. При прослушивании музыки роль эмоционального компонента особенно велика. Только через выражение эмоций музыка может передавать «мысли и образы» или «картину природы», через эстетическую эмоцию человек познает мир. Одна из труднейших задач художественного воспитания - сохранить эмоциональную природу восприятия по мере того как будут усложняться средства выразительности. Если человек обладает развитым восприятием, то он поймет смысл музыкального произведения даже при одном прослушивании. В детстве, когда опыт восприятия музыки еще мал, как правило, требуется несколько прослушиваний, чтобы восприятие произведения стало более осмысленным, прочувствованным. Поэтому так необходимо развивать музыкальное восприятие дошкольников, тренировать его.

2. Возрастные особенности музыкального восприятия дошкольников

Развитие музыкального восприятия происходит на каждом году жизни дошкольника. К двум годам у ребенка активно развивается эмоциональный отклик на музыку. В этом возрасте дети способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по настроению музыки, поэтому можно наблюдать веселое оживление при восприятии ребенком веселой плясовой музыки или спокойную реакцию при восприятии музыки спокойного характера, например колыбельной. У детей развиваются слуховые ощущения ребенок может различать высокие и низкие звуки, тихое и громкое звучание. Для детей в этом возрасте характерна подражательность они активно подражают действиям взрослого, что способствует первоначальному развитию способов исполнительской деятельности. В этом возрасте еще нет четкого деления видов музыкальной деятельности, но все же, можно отметить, что у детей появляются первые успехи в пении и в развитии движений. Начинают развиваться движения под музыку, становится более координированной ходьба. Ребенок способен овладеть простейшими движениями, такими, как, например, хлопки в ладоши, притопывание, пружинки, кружение, покачивание с ноги на ногу, может выполнять элементарные движения с атрибутами (платочки, погремушки и др.).

К третьему году жизни накапливается определенный запас музыкальных впечатлений, ребенок может узнавать хорошо знакомые музыкальные произведения и эмоционально реагировать на них, проявляет интерес к новым произведениям. Однако устойчивость внимания, в силу возрастных особенностей, незначительна дети способны слушать музыку непрерывно в течение 3—4 мин, поэтому быстрая смена видов деятельности, игровых действий позволяет удерживать внимание ребенка, направляя его в нужное русло. Исследователи отмечают наличие у детей предпосылок к творческим проявлениям в музыкальной деятельности на основе подражания взрослому. Чаще всего эти проявления можно наблюдать в плясках и музыкальных играх, где дети самостоятельно используют знакомые движения.

На четвертом году жизни продолжается развитие основ музыкальности ребенка. Наблюдается активный эмоциональный отклик на музыку контрастного характера. Дети живо и непосредственно реагируют на музыкальные произведения, выражая разнообразные чувства — оживление,

радость, восторг, нежность, успокоение. У них развивается музыкальное мышление и память, активно развивается речь. Она становится более связной. Появляется желание проявлять себя в разных видах музыкальной деятельности. Дети с удовольствием слушают музыку и двигаются под нее, запоминают и узнают знакомые музыкальные произведения, просят их повторить; активнее включаются в пение взрослого подпевают концы фраз, могут вместе со взрослым спеть короткие песенки, построенные на повторяющихся интонационных оборотах. В основе деятельности детей лежит подражание взрослому. Постепенно совершенствуются движения под музыку они становятся более естественными и более уверенными, но недостаточно согласованными с музыкой. В процессе музыкальных занятий дети овладевают несложными танцевальными движениями, учатся согласовывать движения с характером музыки. Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, выполняя те или иные роли (цыплят, зайчиков, котят и др.) и приучаются связывать свои движения с теми изменениями, которые происходят в музыке (двигаются тихо, если музыка звучит негромко, быстрее, если темп музыки становится подвижным). В этом возрасте творческие проявления детей становятся более заметными. У них появляется интерес к познанию музыкальных и немusикальных звуков, они с удовольствием играют на шумовых музыкальных инструментах (ложках, палочках и т.п.). Постепенно расширяются представления детей о других музыкальных инструментах и возможностях игры на них барабан, бубен, погремушка, колокольчик, металлофон и др. Они различают их по внешнему виду, тембру звучания, могут самостоятельно озвучивать их, используя в играх.

Дети пятого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать содержание музыкального произведения. У них накапливается, хотя и небольшой, слушательский опыт, наблюдаются музыкальные предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность восприятия дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, динамику, регистры), начинают различать простейшие жанры — марш, плясовую, колыбельную. В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается

развитие музыкально-сенсорных способностей дети различают контрастные звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых музыкальных инструментов). Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, появляются любимые песни. Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям музыкального произведения. С помощью движений дети способны передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются представления детей о танцевальных жанрах, увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления детей в пении, играх, свободных плясках. Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится более устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, праздниках, развлечениях).

Дети старшего дошкольного возраста могут различать не только общую эмоциональную окраску музыки, но и выразительные интонации, если сравнить их с речевыми вопросительными, утвердительными, просящими, грозными и т.д. Дети могут определять выразительные акценты, характер мелодии, сопровождения. Имеют представление, что характер музыки передается определенным сочетанием выразительных средств нежная, светлая, спокойная мелодия, как правило, звучит неторопливо, в среднем или верхнем регистре, негромко, плавно; радостный, веселый характер музыки часто создается яркой звучностью, быстрым темпом, порывистой или скачкообразной мелодией; тревожность передается с помощью низкого,

сумрачного регистра, отрывистого звучания. Дети воплощают в движении не только настроение музыки, но и особенности мелодии, ритма, тембра, процесс развития музыкального образа. На шестом-седьмом году жизни они могут обобщать свои впечатления, оперировать такими терминами, как вступление, куплет, запев, часть, темп и т. д. Они воспринимают характер и средства выразительности музыкального произведения даже без опоры на игровые образы и приемы обучения.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод развитие музыкального восприятия дошкольников идет на всех этапах физического и психического развития ребенка. Но музыкальное восприятие ребенка не будет развиваться и совершенствоваться в полной мере, если оно основано только на слушании музыкальных произведений. Важно для развития музыкального восприятия использовать все виды музыкального исполнительства.

3. Характеристика музыкального репертуара и его роль в решении задач развития музыкального восприятия

Используя музыку на занятиях в детском саду, педагоги должны стремиться сделать процесс общения детей с музыкой радостным и увлекательным. Учитывая разный уровень музыкального и общего развития детей, их природные возможности педагоги дошкольных учреждений особое внимание должны уделять отбору музыкального материала для работы с детьми – музыки для слушания, песен, танцевальных мелодий и т.п. Эта музыка должна быть привлекательной для детей и вызывать у них эмоциональный отклик. Индивидуальная работа через игру в дошкольных учреждениях, сказочный игровой образ должны постоянно нести дошкольнику заряд радостных, добрых эмоций и энергии для его нормального развития и активной творческой деятельности. Только при таком условии может достигаться максимальный педагогический эффект в развитии музыкального восприятия детей.

Рассмотрим более подробно одно из важнейших требований, предъявляемых к репертуару для развития музыкального восприятия детей – требование художественности. Можно выделить три основных направления в использовании репертуара для развития музыкального восприятия детей, которые должны отвечать указанному требованию. Первым направлением является приобщение их к миру классической музыки. Очень важно формировать музыкальное восприятие детей, опираясь на высокохудожественные образцы мировой музыкальной классики, расширяя их познания о музыкальных стилях разных эпох. Наблюдения показывают, что дети с удовольствием слушают старинную музыку И.С. Баха, произведения композиторов венской классической школы – И. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, музыку представителей романтизма – Ф. Шуберта, Р. Шумана. Развивая музыкальное восприятие, формируя эталоны красоты важно слушать с детьми произведения русских композиторов-классиков 19 века – М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, крупнейших композиторов 20 столетия – С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского, и других.

Многие педагоги считают, что классическая музыка сложна для восприятия детьми и, организуя музыкальное воспитание дошкольников, проще ориентироваться на народную музыку. Это мнение не оправдано. Народная музыка по праву считается прекрасным материалом для формирования эстетических вкусов детей, но мы значительно обедняем музыкальное развитие ребенка, если с ранних лет не знакомим его с музыкальной классикой. Музыкально-эстетическое воспитание детей значительно полнее и богаче, если последовательно знакомить их с народным музыкальным искусством и высокими образцами музыкальной классики. Восприятие классической музыки оказывает благотворное влияние на развитие высоких нравственных качеств и творческих способностей ребенка.

Второе направление – использование музыкального фольклора, который должен составлять основу на ранних этапах музыкального развития ребенка и соответствовать высоким требованиям художественности. Фольклор (народные песни, танцы и инструментальная музыка) получил всеобщее признание, как одно из важнейших средств эстетического и нравственного воспитания детей. Освоение фольклора значительно расширяет представления детей о культуре, традициях и обычаях народов мира.

Приобщение к музыкальному фольклору ценно в любом возрасте, но серьезное и полноценное его освоение должно начинаться с раннего возраста. Это период интенсивного развития и необычайной подвижности ребенка, когда наиболее эффективным методом работы с детьми является игра. Благодаря постоянной связи народного фольклора с игровыми методами дети с большим желанием усваивают песенный материал. Народные мелодии наиболее доступны и понятны детям и являются естественной художественной почвой, необходимой для полноценного музыкального развития ребенка.

Третье направление в использовании репертуара для развития музыкального восприятия детей – песни, написанные композиторами специально для детей. Но дети очень взыскательные слушатели и далеко не каждая песня находит свой путь к сердцу ребенка. Подбирая песни для слушания и разучивания детьми, педагоги должны опираться на яркие образцы высокохудожественных детских песен, которые проверены временем и представляют большую воспитательную ценность песни о дружбе, бережном отношении к природе, любви к животным. Это песни из мультфильмов и радиопередач, написанные композиторами А. Островским, В. Шаинским, Ю. Чичковым, Г. Гладковым, Е. Крылатовым, А. Струве, А. Пахмутовой и другими.

Еще одно требование, которое предъявляется к музыкальному репертуару – требование доступности для детей. Важным критерием доступности являются знакомые детям музыкальные жанры. При осмыслении жанровых особенностей музыки следует опираться на так называемые “три кита” – песню, танец и марш, используя методику музыкального воспитания детей Д.Б. Кабалевского. Эти жанры дошкольники определяют без особого труда. Давая детям примеры различных музыкальных жанров, педагог должен стремиться, чтобы они не только почувствовали их характер, но и осознали особенности каждого жанра.

Особенно близки и доступны для восприятия дошкольниками песни. В пении совершенствуются восприятие, память, мышление, воображение, приобретаются знания и развиваются способности. Песни для детей должны иметь небольшой диапазон мелодии, удобный для исполнения, несложный

ритм, понятный и несложный для произношения текст. Танцевальный и маршевый жанры можно использовать для слушания детьми, постоянно связывая их с движениями. Чтобы выразительно передать музыкальный образ в танце, игре, пантомиме, дети должны усвоить музыкально-ритмические навыки и танцевальные движения. Для этой цели можно использовать репертуар народной, классической и современной музыки. В работе с детьми по выработке музыкально-ритмических движений может быть использована самая разнообразная танцевальная музыкальная классика танцевальные пьесы И.С. Баха и В.А. Моцарта, вальсы Ф. Шуберта и И. Штрауса, балетная музыка П.И. Чайковского.

Следующий критерий доступности музыки для детей основывается на использовании программно-изобразительных образов, близких детям (образы природы, сказочные персонажи, образы животных и птиц и т.д.). Программно-изобразительная музыка “рисует” конкретные образы, которые особенно близко связаны с реальной жизнью окружающей детей. Детям понятна музыка, воплощающая образы природы (циклы «Времена года» А. Вивальди и П. Чайковского). Уже само название пьес в этих циклах раскрывает их содержание. Слушая такую музыку, дети прекрасно чувствуют, что хотел выразить в ней композитор, рисуют в своем воображении картины природы. Доступность музыкального репертуара непосредственно связана с возрастными особенностями детей и объемом их слухового внимания. В младшем дошкольном возрасте (от 3-х до 5-ти лет) объем слухового внимания невелик и дети еще не готовы для восприятия продолжительных по звучанию музыкальных произведений. Для этой возрастной категории целесообразно выбирать небольшие произведения (музыкальный фольклор – народные песни и танцы, произведения классической музыки танцевального характера (менуэт, экосез, полька, мазурка, вальс и т.д.)), постоянно связывая музыку с движением.

По мере взросления детей музыкальный репертуар для слушания постепенно усложняется. В старшем дошкольном возрасте (от 5-ти до 6-7 лет) в репертуар для слушания музыки можно включать яркие произведения классической музыки – фрагменты из опер и балетов, известные фортепианные и симфонические произведения.

4. Литература

1. Айзенштадт С.А. Детский альбом П.И. Чайковского. – М. Издательский дом «Классика-XXI», 2006.
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М. Просвещение, 1981.
3. Гогоберидзе А.Г. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. — М. Издательский центр «Академия», 2005.
4. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – М. Музыка, 1972.
5. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей в 2 ч. – М. Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997 Ч. 1.
6. Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. – М. Издательство творческий центр, 2009.
7. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М. Наука, 2003.

