

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Балыкова А.М.

Музыка́льная педаго́гика (англ. *Music Pedagogy*) — отрасль педагогической науки (педагогическая дисциплина), занимающаяся передачей учащимся всего комплекса музыковедческих знаний, изучением и разработкой наиболее эффективных путей, способов, форм организации и методов музыкального обучения и воспитания, а также формирования творческих умений, опыта и практических навыков в различных областях музыкального искусства.

Музыкальную педагогику следует отличать от отдельных методик музыкального обучения и воспитания, поскольку она является именно комплексной наукой, содержание которой направлено не только на развитие отдельных музыкальных задатков человека, но и на формирование его личности в целом.

Объект музыкальной педагогики – это процесс музыкального образования и воспитания личности.

Предмет музыкальной педагогики – это совокупность всех форм организации, методов, средств и других материальных и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания, которые складываются в целостный комплекс профессиональной подготовки и формирования личности.

Основные понятия музыкальной педагогики:

- ▣ Музыкальное обучение
- ▣ Музыкальное воспитание

Музыкальное обучение — это процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, предусмотренных учебным планом. Музыкальное обучение осуществляется как государственными заведениями так и негосударственными, или частными учреждениями, а также физическими лицами. В соответствии с этим, музыкальное обучение разделяется на любительское (непрофессиональное) и профессиональное.

Музыкальное воспитание — это процесс передачи и усвоения музыкальных знаний, умений и навыков, направленных на развитие и формирование музыкальных склонностей, способностей, вкуса, идеалов, вдохновляющих личность на практическую музыкально-эстетическую деятельность.

Музыкальное воспитание в общепедагогическом контексте относится к системе обязательной воспитательной работы современной общеобразовательной школы.

Применение музыкальной педагогики:

1. В сфере массового музыкального воспитания.

Основная его форма – уроки музыки в школе, где содержание и методы обучения составляют педагогическую систему, а средством воспитания и предметом изучения является музыка.

2. В сфере начального музыкального образования, осуществляемого в ДМШ, школах искусств.

Предметом музыкальной педагогики здесь является специальная организация обучения музыке, включающая в себя игру на музыкальных инструментах, хоровое пение, изучение музыкальной грамоты, музыкальной литературы, целенаправленное развитие слуха и художественного вкуса.

3. В сфере профессионального обучения – это средние и высшие музыкальные заведения. Здесь музыкальная педагогика имеет самые богатые традиции и научно обоснованные рекомендации и выводы.

4. Музыкальная педагогика – в науке. Выявляет и изучает закономерности музыкального воспитания и обучения и на их основе разрабатывает пути и методы наиболее успешного решения задач музыкального образования.

На основе богатого опыта преподавания музыки, накопленного за долгие годы – музыкальная педагогика помогает широкому кругу преподавателей в овладении педагогическим мастерством.

Задачи музыкальной педагогики.

1. Обогащать и систематизировать опыт лучших преподавателей и на этой основе создавать и разрабатывать новые методы и средства обучения музыки.
2. Углубление педагогической направленности музыкального образования. Здесь необходимо ответить на вопросы – какими знаниями должен обладать музыкант-педагог. Достаточно ли ему хорошо владеть техникой игры на своем инструменте, обладать исполнительским мастерством и знать определенное число методических приёмов.
3. Постоянный поиск наиболее результативных путей воспитания и образования каждого отдельного ученика.
4. Не только передать ученику свои знания, развить умения и навыки, но и создать условия для широкого, универсального развития молодого

Итак, музыкальная педагогика охватывает достаточно широкую область творческой и практической деятельности, связанной с музыкальным воспитанием и образованием.

Как наука – музыкальная педагогика - есть часть музыкознания, поскольку её основу составляют знания о музыке и музыкальной деятельности. В то же время она представляет собой один из частных разделов общей педагогики, рассматривающей вопросы музыкального образования.

Музыкальная дидактика –это совокупность всех частных методик обучения музыки и преподавания музыкальных дисциплин.

История развития музыкальной педагогики представляется историей развития системы общего музыкального образования и воспитания детей. Становление данной системы началось в глубокой древности с устных форм музыкальной деятельности. В истории музыкального обучения имеют место два метода обучения: на основе устных музыкальных традиций; на базе письменных музыкальных традиций.

Метод обучения, базирующийся на устных музыкальных традициях, берет начало в народных традициях и опирается на пение, его коллективные формы и импровизацию.

Метод, основанный на письменных музыкальных традициях, появился как результат зарождения нотной письменности и развития инструментального искусства.

Музыкальная педагогика в России.

Музыкально-педагогические системы, а также практический и теоретический опыт русских музыкантов относились в первую очередь к организации музыкальных средств.

В середине 19 века в России сформировались две музыкальные культуры — городская и крестьянская. Эти две культуры стали почвой для новой русской музыкальной школы. В 60-х годах 19 века русские музыканты и общественные деятели активно начали работать над организацией обучения детей музыке на рациональных началах. Они считали, что любой ребёнок имеет предрасположенность к музыкальным занятиям. Они пытались создать единую музыкально-педагогическую систему, одинаково пригодную и будущим профессионалам, и любителям. Учебный процесс, по мнению реформаторов, должен опираться на национальные музыкальные традиции. Следует отметить, что вопрос всегда стоял только о коллективных формах обучения музыке, а не о развитии методик индивидуального обучения.

К 1917 году практически была готова реформа российского музыкального образования. Но после революции произошёл откат назад. Представители новой власти имели свое видение культуры, в форме просветительства. Она основывалась на клубной работе и была нацелена на нечто среднее.

Российская система музыкального образования включает в себя: общее музыкальное образование; дополнительное образование.

Все образовательные музыкальные программы способствуют воспитанию у учащихся любви и интереса к музыке, формированию музыкально-слуховых представлений и развитию практических музыкальных навыков, в том числе исполнительских, аналитических и слуховых.

Основные принципы музыкальной педагогики

- ▣ воспитывающее обучение;
- ▣ научность обучения;
- ▣ систематичность обучения;
- ▣ прочность передаваемых знаний, умений и навыков;
- ▣ индивидуальный подход.

Основная тема множества исследований в музыкальной педагогике – это процесс взаимодействия педагога и ученика. Основная задача педагога-музыканта заключается в постоянном поиске наиболее эффективных методов и способов обучения и воспитания каждого отдельного ученика.

Для передачи знаний о музыке необходима адаптация форм и методов, используемых в общеобразовательной школе. В то же время для усвоения самой музыки и овладения практическими умениями и навыками требуются специфические формы организации обучения, методы и средства, которые отвечали бы особому содержанию музыкальных дисциплин.

Музыкальная педагогика базируется также на активизации творческо-поисковой активности у учащихся. Ключевым здесь является аналитический метод обучения, при котором педагог – это организатор самостоятельного поиска ребенком новых музыкальных ощущений.

Данный подход стимулирует и развивает творческое начало. Соединение практического и аналитического методов обучения является основной задачей, которая стоит перед педагогом-музыкантом. Для решения данной задачи педагогу необходимо не только владеть методикой преподавания своего предмета, но педагогической техникой.

Специфика музыкально-педагогической деятельности.

Любая профессия имеет свои особенности, в том числе профессия учителя музыки.

Любовь к музыке, стремление отдать себя детям, вера в то, что без настоящей музыки нельзя стать гармонически развитым человеком, увлеченность своим делом – этими чувствами постоянно живёт педагог -музыкант.

Системы и методики обучения

Методическая система Эмиля Жак-Далькроза (1865 – 1950)

В основе музыкального обучения лежит принцип триединства *музыки, слова и движения* как средства формирования личности. Базисной для этой является метод эвритмики (связь музыки с движением), что даёт возможность выполнить основное задание — научить детей двигаться в характере музыки, соответственно её темпу, динамическим и метро-ритмическим особенностям. Другими составляющими системы Жак-Далькроза являются сольфеджио и импровизация, которые реализовывались на более высоком уровне музыкального обучения.

Методическая система Марии Монтессори (1870 – 1952)

- ▣ Массовое дошкольное музыкальное воспитание, базирующееся на сензитивних (сенситивных) периодах развития ребёнка. Процесс музыкального воспитания дошкольника разделяется на три этапа:
- ▣ развитие внимания к звукам, которые окружают ребёнка;
- ▣ выявление и закрепление метро-ритмического восприятия музыки;
- ▣ формирование мелодического и гармонического слуха.

Методическая система Карла Орфа (1895 – 1952)

Изложена в известном методическом пособии «Шульверк» (нем. *Schulwerk*; от *schulen* – учить + *werken* – действовать). В основе этой системы заложен принцип элементарного музицирования с использованием разных видов музыкально-сценической деятельности.

Сконструированный К.Орфом специальный инструментарий, который использовался на уроках музыки, стал основным методическим средством реализации его музыкально-педагогической системы.

Методическая система Золтана Кодаи (1882 – 1967)

Заключается в применении хорового пения как главного вида деятельности в музыкальном воспитании. «Метод Кодаи» предусматривает развитие чувства строя, ладового мышления с помощью разных упражнений развития звуковысотного восприятия. Для этого в его системе широко предлагается использование относительной (ладовой) сольмизации.

Методическая система Бориса Тричкова (1881 – 1944)

«Лесенка», в основе которой лежит концепция «сознательного нотного пения»: достижение музыкальной координации между слухом и голосом, развитие тонального чувства, чувства ритма, любви к музыке и желания петь.

Методическая система Дмитрия Кабалевского (1904 – 1987)

Основана в 1970-х годах в бывшем СССР и воплощена в учебную программу «Музыка» для общеобразовательных школ бывшего Советского союза и некоторых социалистических стран Европы. Основная (генеральная) тема программы – «Музыка и жизнь». Занятия музыки были подчинены основным морально-эстетическим принципам, побуждающим ребёнка к чувству прекрасного. Основным методом программы является обсуждение, размышления о музыке и музыкальных явлениях. Основным видом деятельности – слушание музыки.

Вывод

Результативность деятельности преподавателя музыки зависит от его профессиональной компетентности. В нее входят не только методические и научные знания и навыки, но и умение работать с детьми, зависящее от общей культуры педагога, ценностей его ориентаций, представления о смысле деятельности и о себе, как специалисте.

Компетентность, как свойство личности – основа профессионально-педагогической деятельности учителя, фактор развития его творческого потенциала

Труд педагога должен быть радостным и умным, ведь его работа – это постоянная отдача самого себя и постоянное самообновление. Строжайшая дисциплина, самоотверженность в работе, бескорыстие, скромность, честность, способность к самоанализу, чувство ответственности – все это необходимые качества педагога

Каждый ребенок – индивидуальность, и мы идем за ним. Дети очень разные, и поэтому существуют разные методики. Любая методика жива только тогда, когда она индивидуальна по отношению к каждому ребенку и может быть им органически воспринята; когда педагог руководствуется представлением о конечной цели работы с учеником и метод воспитания становится естественной частью всего педагогического процесса. Поэтому успех педагога в большой мере определяется его умением индивидуально подойти к каждому ученику, для чего необходимо изучать личность каждого ребенка.

Самое главное в человеке – это доброта. Она составляет нравственную основу взаимоотношения людей. Основная задача музыкальной педагогики – помочь ученику «открыть себя». Это невозможно без уважительного и доброго отношения к ребенку. Никакого диктата.

В музыкальной педагогике, как и в любой другой, без препятствий не обойтись. Ведь не зря говорят, что педагогика – это битва за человеческие сердца, а каждый ученик – это мир.