

«Развитие музыкально-образного мышления у учащихся класса аккордеона»

*Автор-составитель: Коноваленкова Е.А.,
преподаватель по классу аккордеона МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 5»*

*«...Бумага пестрит нотами и бесчисленными значками,
и во всем этом вам надо разобраться,
надо вдохнуть в эту жизнь, все это должны
полюбить и вы сами, а с вашей помощью и другие»
Ш. Мюниш*

Наличие развитого музыкально-образного мышления необходимо всем детям для нормального интеллектуального развития.

Именно художественные образы, опирающиеся на наглядность в самых разных видах искусств, оказывают интенсивное воздействие на психику младшего школьника, обогащают его духовный мир. Наглядно-образным называется такое мышление, в котором решение задачи происходит в результате внутренних действий с образами. Следовательно, большое место занимают воображение и фантазия.

Воображение играет огромную роль в жизни человека. С помощью воображения человек овладевает сферой возможного будущего, создает и осваивает все сферы культуры. Воображение является основой всякой творческой деятельности. Все, что окружает нас и что сделано руками человека, весь мир культуры и есть продукт творческого воображения. Это объясняется тем, что воображение является основой образного мышления.

Воображение, фантазия – это отражение реальной действительности в неожиданных, непривычных сочетаниях и связях. Психологи и педагоги отмечают теснейшую связь эмоций и музыкально-образного мышления.

Выготский рассматривал воображение как необходимый, неотъемлемый момент мышления, особенно творческого, так как в мышление всегда включены процессы прогнозирования и предвосхищения.

В житейском обиходе воображением или фантазией называют все то, что нереально, не соответствует действительности и, что таким образом не имеет никакого практического значения.

Дети 6-7 – летнего возраста мыслят по аналогии, так же их воображение связано с наглядностью и конкретностью. Детские аналогии

очень часто являются поверхностными, иногда даже бессмысленными, но работа, которая осуществляется в мышлении, огромна: ребенок стремится найти единство в действительности, установить важнейшие сходства и различия.

Все, что слышит ребенок, он переводит в наглядный план. Перед его взором проходят живые образы, картины. У детей слушание требует опоры на картину, на конкретный образ.

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины этого мира. Иначе они не могут вообразить, воссоздать описываемую ситуацию.

В условиях учебной деятельности к воображению ребенка предъявляются учебные требования, которые нуждаются в этом возрасте в подкреплении специальными средствами – слово, картина, предметы и др. «По мере развития ребенка воображение становится более гибким и подвижным, способным к предвосхищению последовательных моментов возможного преобразования одного состояния в другое». Наряду с развитием образного мышления начинает развиваться и словесно-логическое мышление. Развитие речи способствует осознанию ребенком процесса и результата решения какой-либо задачи, позволяет заранее планировать свои действия. Его называют и «интеллектуальным восприятием», и «отражением человеком музыки», и «музыкальным восприятием-мышлением».

Музыкальное мышление начинается с оперирования музыкальными образами¹. Прогресс этого мышления связан с постепенным усложнением звуковых явлений, отображаемых и перерабатываемых сознанием человека: от образов элементарных к более углубленным и содержательным, от фрагментарных и разрозненных к более масштабным и обобщенным, от единичных образов к объединенным в сложные системы.

ПРАКТИКА

Рассмотрим практический арсенал средств и способов, которые может использовать педагог и тем самым побудить зарождение творческих компонентов музыкального мышления у разных учащихся.

Образ в музыкальном искусстве всегда наполнен определенным эмоциональным содержанием и отражает чувственную реакцию человека на

¹Музыкальное мышление – это переосмысление и обобщение жизненных впечатлений, отражение в сознании человека музыкального образа, представляющего собой единство эмоционального и рационального.

происходящее, поскольку музыкально-образное мышление имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. Отсюда следует, что основными компонентами музыкально-образного мышления являются *воображение и эмоциональность*.

Воображение может влиять на силу эмоций и чувств, испытываемых человеком. Например, люди часто переживают чувство тревоги, беспокойства по поводу только воображаемых, а не реальных событий. Изменение образа воображения может снизить уровень тревожности, снять напряжение.

Психологами выявлено, что на формирование и развитие музыкально-образного мышления большое влияние оказывают немusикальные ассоциации. Таким образом на формирование и развитие музыкально-образного мышления влияют разные виды деятельности, педагогические методы, основанные на сопоставлении различных видов искусства, сравнении их с музыкой.

Преподавателю необходимо направить процесс обучения на те знания, которые есть у ребёнка об окружающем мире. *Сказка, фантазия, мир природы* – это та образная сфера, которая является естественной познавательной средой для детей младшего школьного возраста. На начальном этапе обучения с детьми младшего школьного возраста перед педагогом-музыкантом не ставится главной целью развитие чисто музыкальных навыков, а возникает задача превращения фантазии ребёнка в воображение, развитие музыкально-образного мышления. Педагог стремится направить юного музыканта на умение передавать не только «литературно-живописные» образы, но и *эмоциональное состояние*.

В то же время, привлечение придуманного сюжета или словесного образа создает условия для осмысления художественного содержания музыкального произведения. Поэтому основу музыкального репертуара, использованного на занятиях, составляют **программные произведения**: их названия помогают сконцентрировать внимание ребёнка на соответствующем образе, способствуют лучшему запоминанию изучаемого учебного материала. Живописные и поэтические образы стимулируют творческое воображение детей. Живопись, поэзия, способствуя развитию общей эмоциональной культуры ученика, могут дать толчок к развитию воображения при восприятии (слушание, исполнение) музыки.

Как известно, детское воображение проявляется и формируется ярче всего в игре. Усвоению ряда понятий способствует также **игровая форма**

обучения. В игровых ситуациях происходит непроизвольное запоминание теоретического материала, который в процессе игры вызывает у детей интерес и активную реакцию. **Игра** – наиболее активная творческая деятельность, направленная на выражение эмоционального содержания музыки, осуществляется в образных движениях. В сюжетных играх дети, действуя как персонажи, сказочные или реальные, передают музыкально-игровые образы, находящиеся в определенных взаимоотношениях.

Для активации воображения, на уроках преподавателю прибегать к таким понятиям как:

— **преувеличение** (гиперболизация) и преуменьшение реально существующих объектов или их частей (например, создание образов великана, джина или Дюймовочки);

— **акцентирование** – подчеркивание или утрирование реально существующих объектов или их частей (например, длинный нос Буратино, голубые волосы Мальвины);

— **агглютинация** – соединение различных, реально существующих частей и свойств объектов в необычных сочетаниях (например, создание вымышленных образов кентавра, русалки);

— **использование текстов и стихотворений.** Так, если речь идет о крупном музыкальном произведении, например, музыке из балетов, опер, кантат, то преподаватель беседует с детьми об их содержании, времени и истории создания; или дает пояснения к названию пьесы (например, «Рондо в турецком стиле» В.А. Моцарта);

— **использование репродукций картин и рисование на тему прослушанной музыки.** Например, к слушанию темы из «Богатырской симфонии» А.П. Бородина предлагается картина В. Васнецова «Три богатыря» и т.д. Или дети рисуют на темы прослушанной музыки. Например, «Зима» М. Крутицкого, «Болезнь куклы» П.И. Чайковского (23, с. 24).

Подражание - это придумывание вымышленных программ для своих произведений на основе собственных ассоциаций². Особенно велика роль «если бы», вызывающего ассоциации с тембральными красками разных жанров музыкального искусства (камерной, симфонической, хоровой музыкой). Оно является убедительным художественным стимулом, порождающим в творческом воображении ученика новые образные

²Ассоциация это закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, предметами или явлениями, отражёнными в сознании индивида и закреплёнными в его памяти.

представления и поиски новых звуковых средств исполнения.

Так, например, внутреннее представление звучания органа, хора, оркестра, квартета, отдельных струнных или духовых инструментов, человеческого голоса является той питательной средой, которая обогащает тембрально-динамическую и артикуляционную стороны фортепианного звучания.

Существует многообразие видов ассоциаций. Они классифицируются «по смежности», «по сходству», «по контрасту». ***Большое количество ассоциативных связей позволяет быстро извлекать нужную информацию из памяти. В условиях музыкального образования важную роль в активизации образного мышления выполняет привлечение внемузыкальных ассоциаций: сопоставлений музыки с литературными произведениями, изобразительным искусством, жизненными ситуациями и т.п.*** Такой метод направлен на развитие способности видеть связь и сходные черты в предметах и явлениях, иногда, на первый взгляд, и несопоставимых³.

— *Определение детьми настроения и характера музыки на уроках способствуют развитию образного мышления. Различение детьми оттенков одного настроения помогает им глубже, тоньше различать характер музыки, внимательно вслушиваться в ее звучание, а также понимать, что одним словом можно лишь очень приблизительно охарактеризовать настроение, выраженное в музыке, что необходимо находить несколько слов-образов. Здесь может помочь преподавателю словарь эстетических эмоций.*

— *Литературный вид ассоциативных сопоставлений направлен на то, чтобы помочь создать у детей эмоциональную настроенность на восприятие музыкального образа, вызвать к нему интерес, подготовить к сопереживанию художественного содержания. Чем больше жизненный опыт ребенка, тем богаче ассоциации при прослушивании музыкального произведения, вызывающие музыкально-образное мышление.*

— *Изобразительный вид метода ассоциативных сопоставлений предполагает поиск единства музыкальных образов с образами изобразительного искусства (в виде иллюстраций, слайдов, фотографий).*

³Сравнение – это вид мышления, нечто сходное с ассоциацией, в процессе которого возникают представления об общих чертах и различиях в свойствах двух различных явлениях, понятиях, предметах.

Изобразительное сопоставление способствует конкретизации и одновременно углублению восприятия музыкального образа.

— Двигательно-ритмический вид ассоциативных сопоставлений заключается в проявлении двигательных реакций детей на музыку, которые позволяют им «перевоплотиться» в какой-либо образ и ярче выразить свои переживания во внешних проявлениях. Движения успешно используются в качестве приемов, активизирующих осознание детьми характера мелодии, вида звуковедения, средств музыкальной выразительности и т.п. Эти свойства музыки можно моделировать с помощью движения рук, головы, танцевальных и образных движений, вокализации и др. Двигательно-ритмические сопоставления пригодны для использования ее в игровой деятельности.

Не менее важно:

— учить детей давать словесную характеристику музыкальному образу в предложенном произведении, выражая собственные ассоциации и ощущения;

— развивать умение устанавливать эмоциональные, тематические, образно-выразительные связи между несколькими произведениями различных видов искусств.

— Постепенно с течением времени у учащихся станет развиваться зрелость музыкально-образных ассоциаций и степень их соответствия содержанию музыки, способность выражать собственные ощущения и эмоции к данному произведению (во время слушания) через пластические движения, умение изобразить в собственном рисунке представленный образ.

Для развития навыков мышления в процессе восприятия музыки рекомендуется:

— выявить в произведении главное интонационное зерно;

— определить на слух стилевые направления музыкального произведения;

— найти фрагмент музыки определенного композитора в ряду других;

— выявить особенности исполнительского стиля;

— определить на слух гармонические последовательности;

— подобрать к музыке вкус, запах, цвет, литературу, картину и т.д.

Для развития навыков мышления в процессе исполнительства следует:

— сравнить исполнительский план различных редакций;

— найти ведущие интонации и опорные пункты, по которым развивается музыкальная мысль;

— составить несколько исполнительских планов произведения;

- исполнить произведение с различной воображаемой оркестровкой;
- исполнить произведение в различном воображаемом цвете.

Мы знаем, что одно и то же жизненное содержание может воплощаться композиторами по-разному, в зависимости от их индивидуальности, от стиля эпохи, в которой они жили. Люди одинаково печалются и радуются на всех континентах земли. Но, выражение этих чувств в музыке часто согласуется с принципами исторического развития по-разному.

В зависимости от своего жизненного опыта два человека, слушающие одно и то же музыкальное произведение, могут совершенно по-разному понять и оценить его, увидеть в нем разные образы. Все эти особенности восприятия музыки, её исполнения и создания обусловлены работой воображения, которое, подобно отпечаткам пальцев, никогда не может быть одинаковым даже у двух людей.

Часто человек с богатым жизненным опытом, много переживший и повидавший, даже не имея особого музыкального опыта, откликается на музыку более глубоко, нежели человек с музыкальной подготовкой, но мало переживающий.

Важным оказывается включение детей на занятиях подготовительного периода в разнообразные виды художественной деятельности – чтение, и сочинение стихов, рисование, лепку, инсценирование песен, игры-драматизации. Развитое воображение может помочь в преодолении эстрадного волнения, равно, как и в общем улучшении качества музыкального исполнения.

На основе различных видов ассоциативных сопоставлений мы осуществляем органичное слияние и одномоментное воздействие на зрительные, слуховые, тактильные органы восприятия, что обеспечивает более глубокое погружение ребенка в мир звука, цвета, движения, слова и осознание им культуры. В содержание занятий могут входить различные виды музыкальной деятельности; при этом акцент делается на развитие образных представлений и творческих проявлений детей, поэтому в качестве заданий часто предлагается составить образный рассказ, придумать танцевальную, песенную импровизацию. В музыкально-образовательной деятельности ярко проявляется взаимосвязь широко известных педагогических методов – словесных, наглядных и практических.

ПРИМЕР. Педагог рассказывает историю и задаёт наводящие вопросы. Вы оказались в сказке. Находитесь на балу, где танцуют Принц и Золушка (звучит "Вальс"). Что вы ощутили, какие чувства вызвала музыка?

- Счастье, праздник, радость, сияние, любовь и т.д.

Визуализация музыки: рисованием, движением, рук, тела,

Что важнее в песне музыка или слова?

А в человеке, что важнее ум или сердце?

Как ты себя чувствовал, когда звучала эта музыка?

Где бы она могла звучать в жизни, с кем бы ты хотел ее слушать?

Что переживал композитор, когда писал эту музыку? Какие чувства он хотел передать?

Звучала ли у вас в душе подобная музыка? Когда?

Какие события в своей жизни вы могли бы связать с этой музыкой? и т.д.

Для учащихся с ярким воображением достаточно бывает ему сыграть перед воображаемой аудиторией всю программу или отдельные музыкальные произведения, и он уже знает, что звучит убедительно, а что нет. Как реагируют слушатели на исполнении той или иной пьесы. После нескольких таких репетиций он выходит на эстраду «в форме», с полной уверенностью. Поскольку мы знаем, что для музыканта характерно «омузыкаленное» восприятие мира, то чем больше впечатлений получит он из окружающей среды, тем большее богатство образов возникает в его голове. Работа воображения может протекать либо по «мыслительному», либо по «художественному» типу, но в обоих случаях композитору, исполнителю слушателю необходимо уметь переноситься в другой мир, отличающийся от того, что мы наблюдаем в повседневной обыденной жизни.

Обобщая данный материал, мы сделаем следующий вывод: чем насыщеннее музыкой среда, в которой находится ученик, чем исполнительски ярче педагог раскрывает ему художественные богатства разучиваемых произведений, тем интенсивнее развивается его музыкальное мышление в целом.