

«Познание начинается с удивления» (духовно-нравственный анализ музыки)»

«Познание начинается с удивления» - говорил Аристотель.

Очень часто мы ведём уроки по традиционной, давно привычной для ребят схеме, передавая им многовековой культурный опыт человечества и рассчитывая только на свой авторитет (великий композитор, замечательное произведение и т.д.) и их ощущения, эмоции, фантазию, то есть на то, что нельзя потрогать. Всегда ли мнения учителя и ребёнка совпадают? Конечно, нет. Особенно остро это чувствуется в подростковом возрасте, когда слов учителя явно не достаточно, если они не подтверждены личным убеждением обучающихся. Очень часто в старших классах это ведёт к угасанию интереса к предмету в целом. Причин достаточно, но выход есть: проблемно – поисковая ситуация на уроке музыки.

В Концепции модернизации российского образования, в стандартах нового поколения, по которым мы уже работаем, подчеркивается необходимость ориентации образования не столько на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, сколько на формирование духовно-нравственной сферы личности ребёнка средствами искусства музыки.

В.В. Медушевский акцентирует внимание педагогов-музыкантов на воспитание у детей **духовного слышания** музыки: «...Через воспитание музыкального слуха, как органа поиска неземной красоты – восприятие музыки, анализирование ее содержания призваны возвращать музыке ее возвышенную красоту. Мы говорим об искусстве вообще и о музыке в частности, как о духовной сфере жизнедеятельности человека, таким образом, подчеркивая богатейший воспитательный потенциал общества, сокрытый в серьезной классической музыке». В. Медушевский рассматривает духовно-нравственный анализ музыкального произведения не как анализирование отдельных частей и выявление потом их общей идеи, а как **«воспарение окрыленной души к прекрасной сути»**. В понимании содержания музыки, таким образом, мы движемся от общего высшего смысла к интонационному воплощению и опять к смыслу. «Смыслостремительное понимание соответствует святоотеческому пониманию анализа как **восторжению** ума к сути, к первообразной божественной красоте». Исходя из этого подхода, слушание, восприятие и понимание музыки в процессе урока способно воспитывать слух, а через него и сердце, что в свою очередь и является целью духовно-нравственного анализа и воспитания вообще.

Говоря о содержательной стороне музыкального произведения, мы, как правило, используем традиционные вопросы, таким образом как бы помогая детям понять и осознать ее. Вот эти вопросы:

- Что выражает эта музыка?
- Какие чувства выразил в ней композитор?
- Какие средства выразительности он использовал для выражения этих чувств?
- К какому стилю относится эта музыка?
- Какова форма произведения?
- Какие события жизни композитора могли отложить отпечаток на это сочинение?

А теперь скажите: способны ли ответы на эти вопросы пробудить какие-либо нравственные чувства и качества? Задевают ли они душу? Вряд ли. Перечислили средства выразительности, назвали чувства, настроения, события это значит, поняли и осознали какой-то высший смысл?

Что значит высший смысл? А это то, что важно, жизненно важно не только вообще, но для меня лично, для каждого ребенка, сидящего на уроке. В. Медушевский не отрицает ни исторической, ни биографической тропинок к смыслу музыкального произведения. Но он меняет характер вопросов. Ведь именно от вопроса, который мы задаем детям, зависит

то, насколько глубоко и осознанно будет воспринято ими произведение и на какие смыслы выйдут они, или не выйдут, в результате поиска.

Изучив музыкальную литературу по теме анализа музыки, я создала «Схему анализа музыкального произведения» в электронном варианте. Эту схему я использую на своих уроках музыки во всех параллелях. Шесть направлений анализа: * настроение чувства характер; * средства музыкальной выразительности; * мои чувства, состояния, связанные с музыкой; * художественный образ и его развитие; * главная идея произведения; * образ автора, которые раскрываются в схеме представлены таким образом, что каждое направление открывает ребенку все новые и новые грани музыкального произведения и по принципу «От простого к сложному» помогают понять ее содержание и осознать тот высший смысл, который сокрыт в музыке, как в виде искусства. В каждом направлении мы обнаруживаем ряд вопросов, которые помогают понять музыку именно под этим углом зрения. Начиная с более доступного детям в начальной школе: настроение, чувства, характер – средства музыкальной выразительности – мои чувства и состояния; мы постепенно, к 6-7-8 классу, выходим на художественный образ, главную идею и образ автора. Причем вопросы не предполагают называние чувств, выражаемых музыкой, они ведут дальше, заставляют размышлять над своими чувствами и мыслями, связывая их с содержанием музыки и со своим жизненным опытом.

Т.о. в зависимости от цели урока рассматриваем те направления анализа, которые нужны.

Рассмотрим пример анализа музыкального произведения.

К 7-8 классу подросток уже достаточно много знает о музыке. Он ориентируется в средствах музыкальной выразительности, знает жанры и стили и умеет определять их на слух. Знает о том, что может музыка: выражать и изображать. Умеет определить ее настроение, характер. В плане возрастных особенностей – это период, когда у ребенка начинает формироваться самосознание. Общаясь со сверстниками, он осознает себя, какой я? Ищет идеал реальный или создает вымышленный того человека, на которого хотел бы походить. Начинает ориентироваться в смыслах, все пробует, подвергает сомнению, ищет близкое и ценное для себя. Это наилучшее время нельзя упустить. Необходимо направить процесс слушания и понимания музыки на воспитание **духовного слышания**.

Музыка, 7 класс. В рамках раздела «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» рассматриваем тему: Духовная музыка.

Тема урока не объявляется детям.

Организационный момент, затем сразу, без объявления темы предлагаю послушать музыку. Перед слушанием музыки прошу обучающихся обратить внимание на то, кто исполняет, стиль произведения, время его появления (век), какому композитору может принадлежать, какое название можно дать этой музыке, подключая ассоциативный ряд. (Это может быть чувство, событие, явление, понятие.)

(Звучит Органная хоральная прелюдия Фа минор И.С. Баха)

После прослушивания дети без труда называют стиль – полифония, композитора, век, представляют свои ассоциации, связанные с образами в музыке.

Обобщая все сказанное определяемся с темой произведения: о чем или о ком? Уже на этом этапе анализа мы выходим на понятия, через которые будет раскрываться смысл музыки. В данном случае это может быть: жизнь, человек, красота, радость, любовь, мир и др.

Затем, продолжаем углубление анализа музыки в направлении осознания своих собственных переживаний и эмоциональных состояний, связанных с ней, и я задаю уже **нетрадиционные вопросы:**

***Что в этой музыке окрыляет душу, дает ей надежду, способно поднять ее к бесконечной радости? Какая сила?**

(сила божественной красоты, покоя и уверенности, стабильности и надежности, если мы говорим о прелюдии Баха фа минор).

Этот вопрос заставляет подумать и осознать, отрефлексировать очень важные вещи своего внутреннего и мира и, одновременно, мира внешнего, в котором мы все живем.

- **Что значит эта сила для каждого из вас? К каким целям и смыслам она стремится? Могу ли я без нее обойтись? Когда я захочу ее слушать еще и еще?**

(Примерные ответы обучающихся: Жизнь, гармония, совершенство, свет, любовь. Она нужна мне для жизни, веры, любви, надежды, самосовершенствования и т.д. всякий раз, когда мне трудно музыка поможет мне обрести уверенность и найти правильный выход, подниматься в идеалу и красоте. Не только физические силы нужны человеку. Не менее важны и силы духовные. Их можно почерпнуть в музыке.)

- **Почему не гомофония, а полифония? Каким способом полифония открывает нам вечное и прекрасное?**

Здесь возможно задать вспомогательный вопрос:

-**Что наша жизнь: полифония или гомофония?**

Чтобы найти ответ на этот вопрос – рассуждаем.

-Поговорим о голосах (допустим их 3)

-Есть ли среди них главный?

(в полифонии все голоса равны)

-Значит среди них **равноправие**? (Да)

-Они одинаковы?

(нет, они даже не похожи: 1-й – яркий, высокий, красивый, его слышно лучше других, его мелодия более развита.

2-й – средний, бархатный, подпевает, поддерживает первого.

3-й – низкий, основа, не такой подвижный и изысканный, но устойчивый и надежный.)

- Можем сказать, что каждый голос – отдельная **личность**, со своим характером и особенностями?

(Да)

- Среди них разногласие или согласие? (**согласие**)

- Можно ли обойтись без какого – либо голоса?

(нет, будет не хватать, будет пусто, некрасиво)

- А когда голоса звучат вместе что мы ощущаем? (то понятие, к которому пришли через ассоциации: **Красота, гармония**)

- К какому общему понятию, (кому) чему можно отнести эти понятия: **равноправие, личность, согласие?**

(К нашему обществу)

- Итак, значит многоголосие полифонии как многообразие жизни, все мы разные, но живем в одном обществе. Полифония как отражение жизнеустройства. Голоса полифонии взаимодействуют по законам **равноправия, взаимоуважения и согласия** и тогда это - **красота и гармония**. Не те же законы нужны и людям, чтобы их жизнь была счастливой и радостной? (Да)

- Таким образом, полифония – идеальная модель мира, выраженная в музыке. Она не придумана композитором, а **открыта** для всех людей. Потому мы и называем композитора великим - он видит то, чего не замечают многие. Таким мы называем и великого И.С. Баха. Чудесным образом, отражая нашу жизнь, его музыка поднимает нас до вершин **Совершенства, Гармонии, Идеала**. А это все имена Творца. **Познавая музыку- мы познаем законы мироздания и самого Бога**. А это именно то, что является потребностью каждой души, независимо от того осознаем мы это или нет. И в этом великая цель и смысл, скрытый в музыке. Вот она - жизненная основа музыки. Вот она суть. Сегодня на уроке мы «восторглись своей ум к прекрасной сути», как говорил профессор Медушевский и осознали, что суть музыки в ее красоте и жизненной правде, она есть сама наша жизнь. Поэтому музыка способна давать силу и энергию для творчества, созидания, совершенствования. Вы согласны со мной? (Да)

Домашнее задание, которое дается обучающимся после этого урока может быть таким: В рамках мини-сочинения порассуждать на темы:

- А человек – это полифония или гомофония?
- Что в жизни является мелодией, а что аккомпанементом

Духовно-нравственный кризис, лежащий в основе системного кризиса страны и человечества (угрожающее загрязнение природы и культуры, в частности, ее звуко-нравственная нечистота, преступность, наркомания, стремительный прогресс болезней, близящееся истощение энергетических ресурсов и пр.), к сожалению, стремительно углубляется. Поэтому от всех людей во всех сферах культуры и жизни требуются новые нравственные усилия. Тем более это касается сферы образования детей. «Что ждать от анализа великой музыки? В ней — богатейшие потенции воспитания общества. Они не востребованы ныне. Умалены по причине духовной сниженности исполнительских и теоретических интерпретаций, что связано с утратой человеком смысла жизни на земле» - пишет В.В. Медушевский. Как педагог искусства я вижу своей целью на современном этапе развития образовательных технологий находить такие методы и приемы, которые бы помогли ребенку через воспитание музыкальности (музыкального слуха, ритма, чувства) постигать высшие смыслы музыкального искусства, а с ними и Божественную сущность жизни, ее красоту и гармонию. «Схема анализа музыкального произведения», разработанная мной – это прекрасный инструментальный, способствующий развитию детского самосознания и рефлексии, музыкального чувства и мышления, осознанного отношения к жизни и духовного роста. В данной статье представлены вопросы только из раздела Схемы анализа музыкального произведения «главная идея произведения». Нетрадиционные вопросы побуждают ребенка думать и размышлять, сравнивать и сопоставлять, представлять и осознавать, переживать и проживать чувства, состояния, сопереживать и вникать, выражать и реализовывать. Благодаря таким находкам интерес к изучению предмета становится с годами не ниже, а наоборот выше. Дети живут ожиданием, того, что завтра они смогут постигнуть еще более интересное и удивительное в мире музыки, и это просто завораживает их. Нетрадиционные вопросы дают анализу новое освещение, возвращают к высоте традиции христианской культуры. В каждой из категорий анализа (жанр, стиль и др.) и в практике анализирования оно восстанавливает забытую великую красоту, которая так необходима не только детям, но и нам взрослым.

Учитель музыки, педагог-психолог: Нерославская Е.И.