

Государственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

С. А. Фадеева

**Музыкальный
дизайн
в образовательном
учреждении**

Нижний Новгород
Нижегородский институт развития образования
2011

УДК 371
ББК 74.204
Ф15

Фадеева, С. А.

Ф15 Музыкальный дизайн в образовательном учреждении / С. А. Фадеева; гос. обр. учр. доп. проф. обр-я «Нижегор. ин-т развития обр-я». — Н. Новгород : Нижегородский институт развития образования, 2011. — 95 с.

ISBN 978-5-7565-0477-4

Методическое пособие предназначено для специалистов системы образования и направлено на гуманизацию воспитательного пространства посредством проектирования музыкально-эстетической среды образовательного учреждения.

Представленные материалы помогут сформировать у педагогов-практиков представление о роли, значении и содержании музыкального дизайна, познакомят с организацией музыкальной среды в классе и группе, дадут возможность овладеть способами проектирования результатов воздействия фоновой музыки на воспитанников.

УДК 371
ББК 74.204

ISBN 978-5-7565-0477-4

© Фадеева Светлана Александровна, 2011
© ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», 2011

В настоящее время дети испытывают острый дефицит общения с прекрасным. В семье, как правило, ребенок не получает столь необходимых для его развития представлений о красоте в искусстве — музыке, живописи, литературе. Большинство родителей не считают это важным. В таком случае у ребенка не просто отсутствуют данные представления, они заменяются другими, не имеющими ценности (либо вообще антиценностями). И вырастают новые поколения людей, не способных ценить красоту и любоваться ею. Особая роль в мире культуры отводится результатам художественного творчества: оптимальное развитие личности возможно, если «человек имеет необходимый минимум культурной предметности» (А. С. Запесоцкий), особенно на ранних стадиях онтогенеза. Человек духовно-практически присваивает предмет культуры как представление об идеале, что позитивно сказывается на его развитии.

Однако уникальная роль искусства в становлении человеческой личности до сих пор до конца не осознана. Мало кто сомневается в возможностях искусства обогатить личность ребенка, сделав ее эмоционально тоньше, чище, духовно богаче, — это задача образования и воспитания, но при этом, как отмечают многие исследователи, в области педагогики искусства наблюдается огромная растрата воспитательного потенциала, разрыв возможностей и результатов.

Музыка — самый «эмоциональный» вид искусства. Если ребенок учится различать настроения и их смену в музыке (развитие «чувственной программы»), он пополняет свои представления о чувствах человека, существующих в реальной жизни. Словарь детей обогащается словами-образами, выражающими оттенки настроений. Эмоциональное развитие тесно связано с развитием мышления, воображения, творчества и способствует общему развитию ребенка, его личностному становлению.

Музыкально-эстетические впечатления способствуют развитию эмоциональных центров мозга, активизируя умственную деятельность, что является важным для интеллектуального развития. Б. М. Теплов, выделяя роль эмоций в познании музыки, определял музыку, прежде всего, как путь к познанию огромного мира человеческих чувств, не считая возможным полный и целостный перевод музыкальных эмоций в понятия и слова. Чувства человека более глубоко могут быть выражены средствами музыки, а не словами, отсюда, по мнению ученого, и проистекает невозможность постижения содержания музыки внеэмоциональным путем. По словам музыковеда Л. А. Мазеля, музыка образно моделирует мысли, чувства, явления.

Основы воспитывающего влияния музыки отчетливо обозначены как в теории и практике музыкального этоса, так и при разработке идей музыкального образования и воспитания подрастающего поколения. Подтверждение этому мы найдем во многих идеях прошлого времени и наших дней: воспитательное влияние музыки на душу человека (Платон, Аристотель); музыкальное образование как процесс, продолжающийся на протяжении всей жизни человека, всеобщность музыкального образования (Я. А. Коменский); природосообразность методов музыкального воспитания (М. И. Глинка); музыкальное образование как фактор развития человека (В. Ф. Одоевский); теория сущности художественного творчества как способа освоения мира (Б. В. Асафьев, Л. С. Выготский, М. С. Каган); концепция музыкального образования и воспитания (Д. Б. Кабалевский, Е. В. Назайкинский); концепция индивидуальных различий и способностей в музыке (Б. М. Теплов); идея сохранения целостности человека в процессе художественного образования (М. М. Рубинштейн, В. А. Сухомлинский, Б. М. Неменский); музыкальное образование как основа гармонизации жизнедеятельности человека и его духовно-нравственного совершенствования (Д. Б. Кабалевский, О. П. Радынова) и др.

Оригинальный взгляд на ценностную природу влияния музыки мы находим у С. М. Каргопольцева: «Истоки музыкальной выра-

зительности, равно как и музыкального искусства в целом, таятся в обращенной к другому человеку любящей интонационности, осуществляются в плоскости взаимной любви и любования» [18, с. 36]. Исследователь справедливо считает, что гуманизация личности ребенка в процессе воспитания музыкой предполагает развитие у него осознания человека как высшей ценности. Поскольку гуманистическое становление личности учащегося происходит в сфере непосредственного любящего общения, результативность этого процесса — обретение школьником человечности, человеческого облика [18, с. 9].

Р. А. Тельчарова также определяет музыкальную культуру фактором гармонизации развития личности. Она подчеркивает, что при воссоздании эмоционального опыта человечества «музыка заставляет каждого переживать сложнейшие чувства, придает людям нравственные силы, воспитывает в них мужество, веру в жизнь, правду, красоту, подсказывает воображению интересную мысль, обогащает чувство и интеллект» [29, с. 9]. Опираясь на теорию полифункциональности музыки А. Н. Сохора, в качестве главной из функций она выделяет эстетическую функцию, фиксирующую наличие эстетического отношения человека к музыкальному искусству. По ее мнению, вне эстетического воздействия все другие функции (воспитательная, познавательная, катарсическая, коммуникативная, гедонистическая и т. д.) не срабатывают. Р. А. Тельчарова идет дальше в философии музыкального воспитания, утверждая, что «существует реальное движение от музыкально-утилитаристской тенденции через модели музыкального дидактизма и эстетизма к феноменальности музыкального развития личности» [30, с. 74].

Через музыку ребенок познает различные направления ценностных ориентаций, у него формируются начала сознания, поэтому музыка обладает широким спектром воспитательного воздействия на личность ребенка. Представления о прекрасном в жизни и искусстве начинают формироваться у ребенка с самого раннего детства, продолжают развиваться в школьные годы, закладывая вкусовые музыкально-эстетические предпочтения на всю дальнейшую жизнь.

Педагогика эмоциональных переживаний и впечатлений в жизни ребенка поможет гармонизировать его психическое развитие, направит формирование ценностных установок и ориентаций в нужное русло. Условием перехода общечеловеческих ценностей в личностные, по мнению А. Н. Леонтьева, как раз и выступает культурное содержание, сконцентрированное в произведениях искусства.

Освоение и присвоение произведений высокого искусства как духовно-нравственного опыта поколений и как эталонов красоты во многом может оптимизировать процессы развития личности ребенка в современном образовании.

Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие ребенка: он становится чутким к красоте в искусстве и в жизни. Ученые-исследователи утверждают, что воплощенные в музыке художественные эмоции отличаются богатством и концентрированностью, они «опосредованы художественным идеалом», представлениями об общезначимых ценностях (Л. С. Выготский, Н. А. Ветлугина, В. В. Медушевский, Б. М. Теплов и др.). Музыка обогащает восприятие других видов искусства, способствует пониманию их содержания, развивает эстетическое чувство. Музыкальные образы помогают формировать у ребенка эмоциональный отклик на произведения живописи, литературы, если их сравнивать с музыкальными произведениями по принципу сходства или различия настроений. Находя отклик в душе ребенка, произведения воспитывают представления о добре, красоте, жизненных духовных ценностях.

Музыкальная культура формируется в процессе накопления опыта культурного наследия. Ценностные ориентации личность создает с учетом собственного жизненного опыта. В период детства особенно важно вхождение ценностей культуры в личностный опыт ребенка. На формирование отношения к музыке оказывает влияние музыкальный опыт ребенка, представления о музыке, «музыкально-интонационный словарь» (Б. В. Асафьев). Интонационный словарь эпох способствует постижению лучших образцов мировой музыкальной культуры.

Формирование музыкальной культуры человека предполагает последовательное накопление опыта восприятия музыкальных произведений высокого искусства. Б. В. Асафьев, подчеркивая связь музыкальных и речевых интонаций, указывал, что через интонацию музыка, подобно речи, раскрывает огромное богатство эмоционально-смыслового содержания окружающего мира.

Как сложное личностное образование музыкальная культура формируется поэтапно, начиная с дошкольного возраста — наиболее сензитивного периода музыкального развития ребенка. С раннего возраста проявляется эмоциональная отзывчивость ребенка на музыку, затем у детей возникают первоначальные оценки музыкальных впечатлений, выражающиеся в эмоционально-интеллектуальных оценочных проявлениях. Развитие положительного отношения детей к музыке предполагает многократно повторе-

мый процесс «присвоения» лучших образцов музыкального искусства, расширяющий и обогащающий опыт интонационного восприятия от одной возрастной ступени к другой. Важно сохранять и обогащать музыкально-эстетический опыт, позволяющий осуществлять «сквозное», преемственное развитие музыкальной культуры личности. Музыкальное искусство является средством формирования музыкальной культуры, а через нее художественной, эстетической и общей культуры личности. Для овладения музыкальным языком необходимо последовательное накопление опыта восприятия музыкальных произведений высокого искусства.

Многие ученые указывают на то, что музыкально-интонационный опыт, накопленный в детстве, влияет на формирование системы личностных ценностей и лежит в основе культуры человека (Л. Г. Арчажникова, Л. С. Выготский, Л. И. Божович, Н. А. Ветлугина, Т. С. Комарова, А. В. Кенеман, Н. А. Метлов, Г. Г. Нейгауз, В. И. Петрушин, О. П. Радынова, В. А. Разумный, Л. А. Рапацкая, Б. М. Теплов, Г. М. Цыпин, В. Н. Шацкая и др.). Как подсистема художественной и эстетической культуры музыкальная является показателем эстетического и художественного развития личности. Музыкальная культура — это часть общей духовной культуры общества, основой которой являются ценностные отношения человека к миру и самому себе.

Опыт многих стран показывает способность интенсивного музыкального обучения существенно повышать успеваемость и по другим предметам, поскольку «музыка в определенных дозах раскрывает органы духа» [10, с. 6]. Занимаясь музыкой, мы постоянно находимся на грани духовного и чувственного и «более или менее осознанно переживаем что-то из нашего духовного прасуществования» [10, с. 8]. Благодаря музыкальной деятельности, осуществляемой через душевные и духовные переживания, а также отслеживанию воздействия музыкальных сил на внутреннюю жизнь своей души, мы оказываем противодействие «вторжению сил из бессознательной жизни души» [10, с. 8].

Подчеркнем, что динамика оценочного отношения детей к музыке связана с личностным ростом, развитием индивидуальности, становлением отношенческой позиции в своих музыкальных пристрастиях, которая ляжет в основу формирующейся музыкальной культуры. Основным социально-психологическим фактором оценочных процессов при освоении музыкального языка является осознаваемая система ценностей — идеалов, эталонов, норм, которая складывается у ребенка в процессе целенаправленного и планомерного развития оценочного отношения к музыке.

Образовательное учреждение пытается решить только задачу передачи воспитанникам опыта знаний и, в лучшем случае, опыта навыков. А важнейшие для нравственной культуры общества задачи — передача опыта творчества и опыта эмоционально-ценностного отношения к миру — не осознаются и не решаются. При передаче художественного содержания произведений искусства необходимо рассматривать его как систему художественно-эстетических ценностей, а задачей считать воспитание ценностного отношения к ним.

Ядром формируемой музыкальной культуры является положительное эмоционально-оценочное отношение детей к высокохудожественным произведениям музыкальной классики. Его последовательное развитие базируется на эмоциональной отзывчивости к ценностям музыкального искусства и характеризуется изменением соотношения эмоциональной и интеллектуальной составляющих на разных возрастных этапах.

В методическом пособии «Музыкальный дизайн в образовательном учреждении» перечислены произведения, которые бесспорно входят в сокровищницу мировой музыкальной культуры и не подлежат влияниям моды. Они должны стать для ребенка своеобразным эталоном красоты. Подобно тому, как ребенок овладевает речью, находясь в речевой среде, он привыкает к разным музыкальным стилям, прислушиваясь к музыкальным интонациям. Вариативные формы организации музыкальной деятельности будут способствовать активизации творческого начала и самостоятельности детей как отношенческих оценочных проявлений при постижении музыкального языка.

Музыкально-ценностные ориентиры ребенка зависят от усвоения им произведений высокого искусства как *истинных ценностей музыкальной культуры*. Именно музыкальные шедевры формируют у ребенка эталоны красоты, основы эстетического вкуса, представления об идеале. В произведениях искусства мы имеем дело с воплощенным, реализованным идеалом, способствующим формированию ценностной сферы ребенка. Эстетические переживания, возникающие при прослушивании великих творений, способствуют пробуждению у него внутреннего оценочного отношения, появлению как осознанных, так и неосознанных предпочтений, и он использует усвоенные эталоны для оценки свойств музыкальных явлений. Культурные ценности являются образцами эталонов, к которым мы хотим приобщить наших воспитанников.

Музыкальное искусство может выступать объединяющей доминантой воспитательного процесса на ступенях образовательной

системы, воздействуя через мир музыкально-ассоциативных эмоционально-эстетических образов на ценностное сознание воспитанника, способствуя самореализации и саморазвитию личности. Формирование музыкальной культуры начинается с раннего возраста, продолжается в дошкольные и школьные годы и предполагает дальнейшее музыкально-эстетическое саморазвитие. Музыкальная культура ребенка может являться ценностной основой преемственности между различными ступенями образования и воспитания.

Именно диалог «музыка — ребенок» при содействии взрослого будет способствовать пониманию ее смыслового поля: оценочное отношение к музыке как эмоциональное постепенно трансформируется в ценностную ориентацию личности при становлении целостной картины мира в единстве «культура — человек» ☺

Воздействие музыки на человека: история и современность _____●

*Для изменения нравов и обычаев
нет ничего прекраснее музыки.*

Конфуций

Использование влияния музыки на человека покоится на древней традиции.

Мифологические представления различных народов включали в себя понимание музыки как связующего звена между человеком и космосом. Музыка придавалось значение магической силы, способной изменить не только человека, но и окружающий мир. Можно вспомнить античных сирен, пением зазывающих путников, или Орфея, усмирявшего волны игрой на музыкальном инструменте, или Садко, или Леля.

И в развитых культурах и в племенах существовало музыкальное целительство: врачеватели пели и играли на разнообразных инструментах. Древние свято верили в сверхъестественное воздействие музыки не только на человека, но даже на природу и на ее явления. Китайские и индийские легенды рассказывают нам о том, что игра на инструментах, пение влияют на поведение животных, даже изменяют погоду и климат. Музыкант, по мнению китайцев, способен зиму превратить в лето, а осень — в весну.

В Китае музыку называли «благоуханным цветком добродетели», считая наиважнейшим средством воспитания, ведь музыка глубоко проникает в сознание, при этом изменяя его. Когда музыка гармонична, красива, спокойна, среди людей царит

согласие. Если музыка сдержанна и мужественна — вокруг порядок и единомыслие. Пустота и порочность в мелодиях толкает народ на распушенность и лень.

На Востоке верили, что если отбросить гармонию в музыке, возникнут порочные звуки и непристойные мелодии, а затем — позор и покорение всей нации. Фальшивые звуки возбуждают злые чувства. Поэтому в Китае строй музыкальных инструментов устанавливался правительственными декретами и отступление от них каралось законом. Музыка в этой стране всегда привлекалась для восстановления порядка в человеке и природе. С Востока учение о магической силе музыки пришло в Европу.

В Древней Греции музыкальному искусству отводилась главенствующая роль в воспитании. В трактате Кассиодора Сенатора «О музыке» читаем: «Музыка — наука о гармонии. Когда же мы совершаем несправедливость, то не сохраняем музыку. Таким же образом небо, земля и все, что движется в них всевышним повелением, не существует без науки музыки». Пифагор свидетельствует, что «этот мир основан посредством музыки и может управляться ею». Все древнейшие учения земных цивилизаций содержат в себе подобные утверждения и накопленный тысячелетиями опыт воздействия музыки на животных, растения и человека. История сохранила сведения о том, что многие исторические личности пользовались приемами музыкотерапии. Как гласит предание, царь Давид своей игрой на арфе вылечил от депрессии царя Саула, а также спас его от нечистых духов. Эскулап лечил радикулит громкими звуками трубы. К музыке, как к спасительнице, обращались египетские жрецы. В III в. до н. э. в Парфянском царстве был выстроен специальный музыкально-медицинский центр. Здесь музыкой лечили от тоски и душевных переживаний.

Великий врачеватель древности Авиценна утверждал, что к числу необходимых для младенца полезных вещей относятся покачивание, способствующее физическому развитию, и музыка, влияющая на душевное развитие. Авиценна называл мелодию «нелекарственным» способом лечения (наряду с диетой, запахами и смехом) и сильнейшим средством профилактики нервно-психических расстройств. Гиппократ использовал в своей медицинской практике воздействие музыкой на больных.

Использование музыки в качестве гармонизирующего и целительного средства значительное место занимало в учении

Пифагора, где существовала определенная система музыкальных средств (мелодия, лад, тембр инструмента), воздействующих на людей. Пифагор утром и вечером сам пел ученикам определенные мелодии для возникновения у тех необходимого физического и душевного состояния. Таким же образом, но уже при помощи исполнения мелодий на лютне, он вызывал у людей гармоничное мироощущение: слушатели садились по кругу, в центре которого находился музыкант-исполнитель.

Одним из основных понятий в этике Пифагора была «*эвритмия*», определяемая как способность человека находить правильный ритм во всех проявлениях своей жизни. Трактат, описывающий воззрения Пифагора, свидетельствует, что тот пропагандировал воспитание при помощи музыки, тех или иных мелодий и ритмов, «откуда происходит врачевание человеческих нравов и страстей, и восстанавливается гармония душевных способностей в том виде, как они были сначала» [1, с. 127].

Известно, что пифагорейцы были настоящими целителями-музыкантами. Они верили в силу катарсиса, очищения души путем восстановления в ней гармонии, полагая при этом, что музыка может гармонизовать и ум, и тело. Музыка и числа для пифагорейцев были объединены одной идеей. Пифагорейцы считали, что экстаз эмоциональный и религиозный, вызываемый музыкой, на самом деле — интеллектуальный экстаз созерцания божественного танца чисел. Такое созерцание очищает душу от всего мирского, от страстей и суеты. Пифагор был убежден, что музыка, как проявление космической гармонии, может создавать у человека такой же внутренний порядок и гармонию, как в космосе.

Наиболее выдающийся вклад в историю музыкальной педагогики внес Платон. Он заложил основы философии музыкального воспитания и образования. Как известно, греческая *Paideia* была не просто воспитанием и образованием, но введением в культурную жизнь общества. Целью ее греки считали *калокагатию*, то есть культивирование личности прекрасной и хорошей. Лучшие традиции этой *Paideia* нашли блестящее воплощение в платоновской *Paideia* вообще и музыкальной, в частности. Созданная им музыкальная *Paideia* — замечательный, первый в истории образец целостной философской системы непрерывного музыкального воспитания и образования.

Философ Платон полагал, что в государстве нет худшего

способа разрушения нравов, чем отход от музыки стыдливой и скромной. Через «распущенные лады» в души слушателей может проникнуть постыдное, а через лады суровые — чудовищное. Лучшей охраной государства он считал музыку степенную и слаженную, предлагая допускать только те музыкальные произведения, через которые человек может возвыситься до необходимого уровня требований общества. Платон рассматривал музыку как важное средство воспитания человека-гражданина.

Формирование и эволюция взглядов Платона совпали с одним из переломных периодов в истории древнегреческого государства — с началом распада полиса. Платон, как представитель афинской знати, был глубоко обеспокоен происходящими в обществе негативными процессами и неустанно размышлял о том, каким путем может произойти улучшение нравов и всего государственного устройства. Как известно, результатом поисков философа стали два его знаменитых проекта идеального государства — «Государство» и «Законы».

Одним из главных условий осуществления идеального государственного устройства философ считал правильное воспитание граждан, в основе которого воспитание посредством мусического искусства. Как один из главных компонентов воспитательной программы Платона музыка фигурирует в двух ипостасях. Во-первых, музыка является наряду с поэзией и оркестрикой элементом мусического искусства. Во-вторых, она имеет теоретический аспект, предмет ее — выяснение того, «какие числа созвучны, а какие — нет, что чрезвычайно полезно для исследования красоты и блага». Музыка как живое искусство звуков помещена Платоном в мир земного бытия, а во втором случае она приближена к вечному и истинному бытию идей. Фундаментальным понятием музыкально-педагогической концепции Платона является гармония. По мнению философа, слышимая гармония, заключенная в произведениях мусического искусства, водворяет гармонию в души людей, а значит, делает их добродетельными. Созерцание гармонии в движении звуков, небесных тел поворачивает душу к познанию добра. Таким образом, гармония, являясь свойством музыки как искусства и музыки как науки, объединяет их и, следовательно, две ступени платоновской музыкальной *Paideia* в единую целостную концепцию. Если верить Платону, то именно в музыкальном искусстве заключено одно из самых значительных воспитатель-

ных средств. Он утверждал, что ритм и гармония более всего проникают в глубину души и сильнее всего захватывают ее, делая благообразной.

«Музыкальное образование, — читаем у Платона, — как и все другое, есть инструмент воздействия, потому что ритм и гармония находят свой путь в потаенные уголки души, мощно ими овладевают, придают им привлекательность, и душа того, кто действительно образован, становится красивой». Философ имел настолько четкое мнение о воздействии музыки, что в другой части своего произведения о государстве пишет: «Введение нового вида музыки (сюда относились также стихотворчество и танец) должно быть ограничено, ибо оно подвергает опасности общее существование государства, так как музыкальным стилям невозможно противостоять, чтобы не причинить вреда важнейшим политическим институтам» [9].

Платон не был одинок в своем мнении, его разделял и Аристотель. Читаем у него: «Эмоции всех видов вызываются мелодией и ритмом. Отсюда человек через музыку привыкает воспринимать настоящие эмоции. Следовательно, музыка имеет силу для образования характера. Различные формы музыки, которые основываются на различном строе звуков, могут быть разными по своему воздействию на характер. Одна, например, действительна в направлении меланхолии, другая служит смягчению, одна способствует растерянности, другая — овладению собой, третья — восхищению, и так идет далее по всему роду звуков» [там же]. Музыка воздействует скрыто и суггестивно, когда слушатель и понятия не имеет об этом. Ему достаточно знания, что музыка пробуждает определенные эмоции и что некоторые из них, в зависимости от интенсивности, вызываются похожими или родственными музыкальными произведениями. Музыка человек внушаются устойчивые эмоциональные состояния, которые при повторении легко возникают вновь, что вырабатывает эмоциональные привычки. А привычки, в конце концов, становятся частью характера. Аристотель знал это, когда писал, что «человек посредством музыки привыкает к тому, чтобы чувствовать настоящие эмоции».

Для античности показательна глубокая связь музыки с медициной. Аристотель является создателем учения о *мимесисе* как представления о внутреннем мире человека и воздействии на него при помощи искусства. Именно в данном учении было

определено понятие «катарсис» — очищение души через восприятие произведений искусства. Великий Аристотель подчеркивал не только педагогическое, но и терапевтическое значение музыки, считая, что музыка через катарсис снимает тяжелые психические переживания.

И Платон, и Аристотель развивали идею влияния музыки на человека, выделяя в качестве главного направления воспитания, благодаря музыкальному искусству, нравственных качеств личности. За музыкальными ладами уже в то время были закреплены определенные эмоциональные эффекты, получаемые после прослушивания мелодий в тех или иных ладах. Таким образом, еще в древности выделяли три направления влияния музыки на человеческий организм: на духовную сущность человека, на интеллект, на физическое тело.

В теорию музыкального этоса развились идеи воздействия музыкальных ладов на эмоциональный мир человека в эпоху эллинизма. Эта теория через продолжение подобных исследований в Средние века и Возрождение воплотилась уже в XVIII веке в теорию аффектов, а потом — в «мажор» и «минор».

В эпоху Средневековья теоретически переосмысливались и перерабатывались античные взгляды о музыкальном этосе, в то же время в народной культуре присутствовала другая тенденция — практическая, когда некоторые психические заболевания пытались исцелять музыкой. Возрождение принесло новую волну интереса к теме воздействия музыки на человека и в среде теоретиков (Тинкторис, Царлино), и в среде поэтов (Шекспир, Петрарка, Рабле), а также среди музыкантов и врачей. Главная идея в этот период заключалась в поисках возможностей избавления через музыку от меланхолии, апатии, страха; приведение душевного состояния человека в гармонию. В XVI веке музыка впервые стала применяться во время хирургических операций.

Связь музыкальных звуков и коррекции эмоционального состояния человека явилась определяющим фактором многих научных исследований на долгие годы. В XVIII веке проводятся первые опыты по выявлению связи эмоций и физического состояния человека в процессе музыкального восприятия; выявляются некоторые требования к самой музыке: эмоциогенность, доступность для восприятия. Уже тогда высказываются суждения о важности участия специалистов в подборе правильных

для развития человека музыкальных произведений — речь идет о грамотном музыкальном репертуаре. В XIX веке о всепроникающем духе музыки пишут философы А. Шопенгауэр, Ф. Шеллинг. Исследуется зависимость музыкального эффекта от социального статуса слушателя, его интеллектуального развития, эмоциональной отзывчивости. Воздействие музыки обосновывается с точки зрения психоанализа, когда одним из способов эмоциональной разрядки определяется всплеск эмоций при активном слушании музыки.

В России данная проблема изучалась физиологами В. М. Бехтеревым, И. Р. Тархановым, И. М. Догелем. В XIX веке ученый И. М. Догель установил, что под воздействием музыки меняются кровяное давление, частота сокращений сердечной мышцы, ритм и глубина дыхания как у животных, так и у человека. И. Р. Тарханов своими исследованиями показал, что мелодии, доставляющие человеку радость, замедляют пульс, увеличивают силу сердечных сокращений, способствуют расширению сосудов и нормализации артериального давления, а раздражающая музыка дает прямо противоположный эффект. Л. Демлинг выявил, что некоторые симфонические произведения изменяют кислотность желудочного сока. Согласно наблюдениям известного русского хирурга, академика Б. В. Петровского, который использовал музыку во время сложных операций, под воздействием музыки человеческий организм начинает работать более гармонично.

И. П. Павловым был объяснен физиологический механизм восприятия человеком внешних влияний. Он сводится к тому, что всякий импульс, поступающий извне, создает в коре головного мозга очаг раздражения, погасить который можно, вызвав рядом другой, более сильный очаг раздражения. Яркое музыкальное впечатление способно стать таким импульсом, положительный заряд которого потушит отрицательную эмоцию. Но дело не только в установлении положительного эмоционального фона. Нарушение баланса между процессами нервного возбуждения и торможения способно привести к депрессии или стрессу, который может быть вызван как отрицательными, так и положительными возбуждениями. В этом случае цель музыкальной терапии — отрегулировать деятельность центральной нервной системы: вместе с увеличением ее активности до определенного уровня улучшается и деятельность организма в целом.

В 1914 году академик В. М. Бехтерев выступал с докладом на заседании специальной комиссии по изучению влияния музыки на живой организм. Им применялся метод, когда подбирались три музыкальных произведения: первое соответствовало эмоциональному состоянию слушателя, второе должно было нейтрализовать действие предыдущего, а заключительное — создать желаемое эмоциональное состояние. Проводились опыты по воздействию на человека громкости звука, тембра звучания, музыкального ритма.

Благодаря исследователям, изучавшим психофизиологический аспект воздействия музыки, можно считать твердо установленными следующие факты: музыка оказывает заметное воздействие на выбрасываемый за минуту объем крови, частоту пульса, кровяное давление, уровень сахара в крови; повышает и понижает мышечный тонус; стимулирует проявление эмоций и процессы восприятия и памяти; активизирует творческое мышление и др.

Человек, как часть Вселенной, настраиваясь посредством прекрасных мелодий на гармонические звучания Космоса, обретает духовные силы и физическое здоровье. Много веков назад учеными было установлено, что музыка по своим магическим свойствам подобна мощной суггестии. Так утверждают древние трактаты. К такому пониманию музыки постепенно приходит и современная наука, обогащаясь новыми свидетельствами, содержащими важные сведения о воздействии музыки на человека.

К XX веку постепенно стали накапливаться научные данные, подтверждающие знания древних о том, что музыка — мощнейший источник энергий, влияющих на человека. Изучалось влияние отдельных музыкальных инструментов на живые организмы, воздействие высокохудожественных произведений музыкальной классики на развитие личности, влияние на организм музыкального фольклора и музыкального авангарда. Интерес к тому, какое влияние оказывает музыка на формирование духовного мира и на психику человека, резко возрос во всем мире. Все больше медиков, психологов и педагогов старались донести до людей важность музыкального образования и воспитания для культуры народа.

После второй мировой войны музыкотерапия интенсивно развивается в Швеции и США. В США терапевтическое исполь-

зование музыки впервые получило признание после второй мировой войны, когда музыка была с успехом применена при лечении эмоциональных расстройств у ветеранов. Создаются музыкотерапевтические центры и общества, к примеру Nordisk Forbund for Pedagogik Musiktherapie, в которое вошли североевропейские страны — Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия, British Society for Musik Therapy, издающее журнал по музыкотерапии с 1958 года, Deutscher Ausschuss für Musiktherapie, Institut Musicotherapeutique в Париже и многие другие. Первая учебная программа по подготовке музыкальных терапевтов в Великобритании была осуществлена в Лондоне в 1961 году, а в 1975 году там же был основан Центр музыкальной терапии. Национальная ассоциация музыкальной терапии была основана в 1950 году. В настоящее время в США зарегистрировано около 3500 профессиональных музыкальных терапевтов и потребность в специалистах этого профиля неуклонно возрастает. В 1993 году Михаил Чунч создает Международный центр музыкотерапии. Музыкальная терапия как независимая дисциплина широко практикуется в Австралии, Японии, Новой Зеландии, Южной Америке и других странах.

Доказано, что спектр воздействия музыки на человека чрезвычайно широк: он охватывает всю структуру личности, психику и физиологию. Области применения воздействия музыки на человека многообразны. Наиболее успешно музыка как терапия применяется в психиатрии. Многие заболевания — от неврозов до шизофрении — лечатся с помощью музыки. Особенно большой круг пациентов при этом составляют дети: музыка способствует освобождению от заикания и даже помогает бороться с церебральным параличом.

Не менее эффективна музыка и в психотерапии. Здесь музыка является регулятором эмоциональных состояний, вызывая по необходимости умиротворение, успокоение или возбуждение. Наибольший эффект от воздействия музыкой достигается тогда, когда пациент исполняет ее сам (играет на инструменте, поет, танцует под музыку). Активное переживание музыки через исполнительство важно для восстановления двигательных отклонений, пение необходимо при лечении болезней дыхательных путей. Музыку применяют как адаптивное средство в реабилитационный период после инфаркта, черепных и спинномозговых травм. Обширно применение музыки при хирургии-

ческих операциях как вспомогательного средства, увеличивающего порог болевого восприятия. Анальгезирующее свойство музыки вызывает чувство умиротворения у онкологических больных.

Доказано, что музыка способна вызвать и значительные изменения в теле человека: привести в равновесие все функции нашего организма — температуру тела, уровень стресс-гормонов в крови, скорость кровотока, кровяное давление, моторику желудочно-кишечного тракта, активность головного мозга, ритмы сердца, дыхания. Она может также оказать расслабляющий или стимулирующий эффект на нашу мышечную систему.

Для успешного результата воздействия музыкой необходимо, чтобы она оказывала эмоциональное влияние на человека. А эмоции человека самым тесным образом связаны с его физиологией. Неизбежным спутником физического недуга становится психоэмоциональное расстройство: тоска, тревожность, подавленное состояние. В этом случае коррекция эмоций с помощью музыки облегчает течение болезни, формируя спокойный эмоциональный фон и настрой на выздоровление.

В наше беспокойное время многие заболевания могут быть вызваны обилием отрицательных эмоций, накладывающихся одна на другую и образующих в коре головного мозга стойкий очаг нервного возбуждения, которое и является источником функциональных расстройств центральной нервной системы, за этим стоит риск развития многих заболеваний (атеросклероза, гипертонии, язвы желудка и пр.). Тогда музыка способна разрушить цепь отрицательных эмоций и вызвать положительную реакцию.

Головной мозг человека является самым сложным образованием Вселенной. Он содержит около триллиона клеток, из которых 100 миллиардов — нейроны, каждый связан с тысячами других. Формирующиеся в процессе развития мозга межнейрональные комплексы и межцентральные связи лежат в основе его интеграции. По мере созревания мозга степень устойчивости его интеграции нарастает. Лишь при этом условии он способен к обучению и формированию высших психических функций. Деятельность полушарий является взаимодополняющей, отражая неравномерность распределения функций между двумя различными системами мозгового кодирования. Правое полушарие в большей степени обладает континуальными функ-

циями, то есть кодирует «целостность», а левое — дискретными функциями, то есть кодирует существенные признаки целого.

Поскольку восприятие музыки обеспечивается обоими полушариями, каждое из которых регулирует различные функции, цельное впечатление от музыки достигается интеграцией специализированных когнитивных и эмоциональных процессов, протекающих в обоих полушариях. Музыкальная деятельность вызывает усиление межцентрального и межполушарного взаимодействия, то есть интеграцию мозга.

По мнению известного ученого-музыкотерапевта, основателя Института традиционной медицины и музыкотерапии С. В. Шушарджана, в результате образно-эмоциональных реакций возникают изменения в центральной нервной системе, которые приводят к функциональным изменениям других органов и систем. Наибольший эффект достигается в изменении психо-эмоционального состояния человека, оно обогащается новыми переживаниями, что ведет к расширению и развитию всей *эмоциональной* сферы, а также способствует повышению *творческой* активности, стимуляции процессов *воображения* и фантазии.

Ученый считает, что музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности через три основных фактора:

1. Вибрационный — стимулирует обменные процессы на уровне клетки.
2. Физиологический — способен изменять различные функции организма — дыхательную, двигательную, сердечно-сосудистую.
3. Психологический — через ассоциацию, образы способен менять психическое состояние.

С. В. Шушарджан разработал систему оздоровливания музыкой через метод вокалотерапии, который является своеобразным комплексом психофизиологических упражнений с наличием музыкальных и фонационных компонентов. Как профессиональный вокалист, он доказывает, что практика школы классического пения содержит полный набор упражнений, с помощью которых можно до совершенства развивать эластичность и мощь легких, диафрагмы, бронхов и гортани. По его мнению, основной целью вокалотерапии является повышение адаптационных и резервных возможностей человеческого организма через работу с патологиями бронхолегочной системы.

Известен опыт врача, музыканта, ученого М. Л. Лазарева, который разработал систему развивающей терапии детей, страдающих бронхолегочными заболеваниями, реализовав ее через свою программу «Здравствуй!» Автор считает, что для гармонизации жизнедеятельности ребенка должна быть сформирована эмоционально-музыкальная доминанта как сложная система восприятия ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в процессе музыкального творчества. В силу своей вибрационной, ритмической и мелодической природы музыка оказывает глубокое влияние на эмоциональную сферу, что через нормализацию биохимических процессов в организме приводит к улучшению психофизиологического его состояния и рождает ощущение здоровья. Ученый убежден в том, что музыка — тот необходимый оздоровительный фактор, который можно использовать при реабилитации любых хронических заболеваний. Кроме того, музыка может стать одним из условий формирования здорового образа жизни в семье благодаря способности гармонизировать эмоциональный фон семейных взаимоотношений.

Сегодня исследователи ведут поиск точных методов диагностики для изучения психофизиологической реакции реципиентов на конкретные средства музыкальной выразительности. При этом подчеркивается, что поскольку чисто эстетические аспекты восприятия недостаточно развиты у большинства слушателей, то нормы эстетической избранности отдельных произведений музыкального искусства должны перепроверяться с учетом приемлемости их заданных художественно-образных характеристик каждым конкретным субъектом восприятия.

По мнению ученых, музыка может успешно передавать: самые различные *настроения* — радость, веселье, бодрость, грусть, нежность, уныние, уверенность, тревогу; *интеллектуальные* и *волевые процессы* — решительность, энергичность, сдержанность, задумчивость, инертность, безволие, легкомыслие, серьезность; *обобщенные свойства явлений действительности* — силу, легкость, продолжительность, направленность, широту, пространственность; *самые разнообразные характеристики движений* — быстрые, умеренные, медленные, вялые, упругие, порывистые, угловатые и т. п.

Музыкальное искусство как управление состоянием человека изучается разными науками, в том числе медициной, соци-

ологией, психологией, психиатрией и многими другими. Согласно теории психофизиологических механизмов воздействия музыки на жизнедеятельность человека эффект воздействия складывается из следующих основных факторов:

- способности музыки вызвать у слушателей необходимые эмоциональные состояния, мысли, представления, психологические установки и действия;
- рефлекторного изменения функциональных opravлений организма согласно вызванному эмоциональному состоянию;
- музыкальной стимуляции и регуляции двигательной деятельности и различных ритмических процессов в организме спортсмена [33].

Следует отметить, что во многих странах наибольшее распространение музыкотерапия получила как *лечебная педагогика, лечебно-воспитательный метод*. Чешские ученые З. Матейова и С. Машура в книге «Музыкотерапия при заикании» утверждают, что «содержанием музыкотерапии является система разнообразных дифференцированных методов, способов и элементов лечебно-воспитательного воздействия, осуществляемого с помощью активной и рецептивной деятельности». Связь *целительных и педагогических методов* основывается на альтернативе активного или пассивного состояния индуктора или реципиента, педагога или ученика, свойственных как педагогике, так и медицине [44].

Успешно внедряется еще одна разновидность активного отношения к процессу вовлечения в музыкотерапевтическое исполнение — интерактивное взаимодействие с компьютером. Новые информационные технологии занимают достойное место в диагностической и целительской практике музыкотерапевтов.

Г. Д. Семенова в своей авторской методике изучения музыки как родного языка и речи с позиции музыкальной педагогики и музыкотерапии рассматривает практику получения навыков музыкальной импровизации в оздоровительных целях. Найденные учащимися интонации, музыкальные построения, литературные аналогии и цветовые гаммы основываются прежде всего на природно-эмоциональном воображении. Безусловно, вводить человека в музыкальную практику нужно с учетом возрастных особенностей, опираясь на знание об эмоциональном воздействии музыки на самочувствие человека в разных сферах

его деятельности. Обучающийся музицированию пациент наблюдает за собственным внутренним состоянием при воздействии музыки разного характера, жанра, замысла. Вовлеченные в музыкотерапевтический процесс музыкальной импровизации пациенты анализируют собственные эмоции и соотносят эти ощущения с тем или иным набором средств музыкального воздействия.

С. В. Шушарджан сформулировал инновационный взгляд на музыкотерапию как систему психосоматической регуляции функций организма человека, имея в виду одновременное влияние музыки на психоэмоциональную, духовную сферу человека и непосредственно на внутренние органы.

Примерные требования к гармонизирующей музыке

Исследователи выявили, что подбор музыки с целью положительного воздействия на человека зависит от множества субъективных причин. Помимо эмоционального состояния слушателя имеют значение и уровень его интеллектуального развития, и степень восприимчивости к музыке, и музыкально-эстетическая осведомленность, а также принадлежность к той или иной культуре, возраст, пол, социальный статус.

В характере возникающих психофизиологических реакций в ответ на музыкальное воздействие существенное значение имеют психологическая установка и общее состояние личности. Необходимо учитывать, что при разных обстоятельствах поведение человека неодинаково, поэтому важно создать у слушателя настрой на восприятие музыки. Большую роль играет обстановка в помещении, где проходит сеанс музыкальной терапии. Большинство ученых отдают предпочтение академической музыке европейской традиции эпохи классицизма, стиля классицизированного барокко (И. С. Бах) или романтизма (И. Брамс), музыке, связанной с фольклорной традицией (И. Стравинский), музыке, изображающей звуки природы.

Важны эмоциональные свойства музыки для целительного эффекта, музыка должна нести эмоциональную информацию слушателю. При этом эмоциональность не должна быть слишком яркой, переходящей в экспрессию. Сосредоточенность, гармоничность эмоции в музыке вызывает соответствующую реакцию у слушателя. Поэтому часто в рекомендуемой музыке —

произведения классицизма с их стремлением передать гармоничное мироощущение в стройной форме.

К эмоциогенным свойствам музыки следует отнести требование новизны. Свежесть впечатления от незнакомого произведения, отсутствие связанных с ним ассоциаций создают условия для более сильного эмоционального воздействия. При этом реакция психики подобна сильному аффекту, вытесняющему все предшествующие ассоциации, включая и болезненные.

В других случаях музыка действует катарсически — очищает отрицательные эмоциональные наслоения через эстетическое наслаждение. Эти два метода — аффект и катарсис — способны помимо восстановления здорового эмоционального фона помочь в восстановлении адекватного поведения, создании структуры более логического мышления (А. Юргутите).

Еще одно необходимое качество терапевтической музыки — ее биологичность, то есть соответствие физическому опыту переживания жизненного пространства — времени и законам психофизиологического восприятия. В статье Г. А. Орлова о психофизиологических механизмах музыкального восприятия приведена схема, согласно которой внешний импульс вызывает возбуждение коры головного мозга, создающее сначала двигательный и соматический аффект (действуя на внутренние органы), а уже потом передающееся в подкорку головного мозга, так называемой второй сигнальной системе (когда происходит осознание эмоции) [29]. Спектр физиологических реакций на звучание музыки достаточно широк. Наше дыхание, сердцебиение, химический состав крови, состояние внутренних органов изменяются в ответ на музыкальные вибрации. Некоторые физические переживания являются не просто результатом, но и условием восприятия музыки. Б. М. Теплов утверждал, что для восприятия ритма и звуковысотности необходимы мускульные напряжения. Когда наш организм резонирует в ответ на музыку, а мозг принимает ее сигналы, мы начинаем понимать ее смыслы.

Универсальным организующим средством в музыке является ритм, который имеет физиологическую природу, так как всем функциям тела присуща ритмичность (сердцебиению, дыханию, ходьбе, суточной биологической активности). Б. М. Теплов установил, что активизируются не только мышцы конечностей, но и мышцы языка, челюстей, головы, гортани: «Восприятие ритма никогда не бывает только слуховым, оно

всегда является процессом слуходвигательным. Попытки подавить моторные реакции или приводят к возникновению таких же реакций в других органах, или влекут за собой прекращение ритмического переживания... Нельзя просто «слышать ритм», слушатель только тогда переживает ритм, когда он его «со-производит» [32]. Наше тело не просто активно реагирует на ритм музыки мышечно, оно еще адаптирует свои ритмы ко внешним. Если он слышит музыку в медленном темпе и в спокойном ритме, его мускулы постепенно расслабляются, пульс и сердцебиение замедляются, и может измениться даже состав крови (уменьшится количество стресс-гормонов).

Еще В. М. Бехтерев акцентировал внимание на том, что музыкальное сочинение не должно содержать контрастов и быть слишком масштабным. Музыка терапевтического плана должна быть свойственна созерцательности драматургии. Действенная музыка, основанная на контрастах, богатая событиями, рассеивает внимание, поэтому не оказывает необходимое гармонизирующее воздействие, как музыка созерцательная, при восприятии которой слушатель и внимает музыкальным звукам и углубляется в себя. Постепенно он становится участником музыкального звучания, одновременно наблюдая за своими реакциями на музыку и активно переживая ее звучание.

В числе основных требований к музыке, способствующей внутренней гармонизации человека, — внимание к красоте звука. Самыми яркими возможностями обладают, с данной точки зрения, человеческий голос и струнные инструменты. Впечатления от музыки сильнее во время живого исполнения, чем при прослушивании аудио- и видеозаписей: немалое значение принадлежит акустической среде. Значимым фактором безусловного музыкотерапевтического воздействия становятся именно акустические механизмы психофизиологического воздействия музыкального искусства. Акустический язык музыкальных эмоций и чувств как совершенно самостоятельный канал передачи состояний основывается на близости к безусловным факторам воздействия.

Современные исследования показали, что возможности применения музыкотерапии достаточно широки и могут включать в себя разнообразные программы: для снятия стресса и облегчения боли у взрослых и детей; для повышения резервных возможностей организма человека в центрах здоровья; для боль-

ных бронхиальной астмой; для взрослых с отклонениями в развитии; для контингента психиатрических больниц и клиник всех возрастных групп; для лиц, страдающих психосоматическими расстройствами; для пациентов реабилитационных центров, имеющих физические нарушения; для престарелых и лиц, нуждающихся в постоянном уходе; для детей, страдающих нарушениями речи и отстающих в развитии, и т. д.

Именно комплексное, гармонизирующее влияние музыкотерапии позволяет сделать вывод о перспективности использования данного направления не только в медицине, но и в педагогике ☺

Музыка в развитии ребенка _____●

*Не кроется ли сила музыки в том,
что она тонко и точно отражает
уровень умственной деятельности,
почти неуловимый и невыразимый
иными способами?*

Селлер

Почему человеку музыка ближе и доступнее других видов искусства? Вспомните мелодию «Осенней песни» П. И. Чайковского (фортепианный цикл «Времена года»): и лишний раз убедитесь, что музыка и речь интонационно очень похожи!

Звуки речи и музыки передают наши эмоции. Существуют некоторые общие для речевой и музыкальной интонации принципы выражения чувств: в мелодии так же, как и в речи, повышение передает усиление чувств, а «понижение — успокоение, плавное движение выражает спокойное развитие эмоции, а широкий скачок — ее взлет» [48, с. 7]. Так же соотносятся ритм музыки с ритмом движений человека, его жестов. Музыка взяла от речевой интонации и от ритма жестов их способность выразить эмоцию — и безмерно развила, обогатила ее [там же]. Но музыка ярче и обобщеннее, чем речь, выражает эмоции человека.

Каждое музыкальное произведение несет определенный эмоциональный заряд. Иногда в музыке заложена непередаваемая вербальным языком эмоционально-чувственная палитра, так как именно художественные эмоции отличаются богатством и концентрированностью.

Но каждый ли человек может понять все богатство эмоций и чувств, которые несет музыка?

Послушайте любое произведение музыкальной классики! Попробуйте подобрать слова, определяющие его характер.

Каждый композитор кодирует в музыкальном произведении определенные эмоциональную палитру, смену и переходы эмоций, их динамику и противопоставление. Музыка развивает способность самому испытывать эмоции и чувства, причем в музыке мы можем пережить то, что не в состоянии почувствовать в повседневной жизни. Раскодирование произведения зависит от нашего музыкального тезауруса.

Американские лингвисты выявили удивительный факт: отчетливо воспринимать и переживать мы можем только те эмоции и чувства, для которых есть адекватное вербальное определение и название — если в нашем словарном запасе нет собственно самого определения того или иного эмоционально-чувственного состояния, мы не способны понять и пережить эту эмоцию и это чувство. Значит, развитие эмоциональной сферы ребенка напрямую связано с развитием и обогащением **словаря эмоций**.

Существуют методики, разработанные музыкантом-психологом В. Г. Ражниковым («Школа настроений», «Маленький эмо» и др.). Они позволяют через слово, живопись, поэзию влиять на эмоциональный мир воспитанников. Наиболее широко известен «Словарь эмоций» (переработанный для детей дошкольного и младшего школьного возраста замечательным ученым-музыкантом О. П. Радыновой), включающий более 250 слов-определений разнообразных эмоциональных состояний. Он дает возможность расширить доступные для переживания ребенка чувства и настроения, способствует субъективным открытиям-переживаниям, закрепляет опыт новых эмоциональных состояний.

Развитость эмоционального словаря ребенка ведет не только к тонкости и дифференцированности музыкальных переживаний, но и способствует пониманию собственных переживаний и переживаний окружающих людей.

Эмоциональный интеллект — важная часть человеческого интеллекта, которая обеспечивает развитие творческих и коммуникативных способностей, способности сопереживания людям. Он помогает адекватно воспринимать и оценивать эмоции и чувства другого человека. Ребенок, понимающий и осознаю-

ший свои эмоции от музыкальных впечатлений, может понимать и осмысливать собственные переживания и состояния. А дифференцированность в аффективной области (области эмоций и чувств), по мнению ряда психологов (К. Юнг и др.), приводит к сбалансированности всего интеллекта ребенка.

Следовательно, роль музыки в развитии ребенка определяется эмоционально-ценностным воздействием музыкальных образов на внутренний мир растущего человека, на систему его ценностных отношений и ориентаций.

Воспитание нравственно здоровой личности как носителя гуманистических ценностей предполагает не только усвоение определенных знаний, но и их личностное присвоение через *переживание*. Так, *сопереживание* и *вчувствование* герменевтическая традиция определяет как средства интерпретации феноменов прошлого при осмыслении и понимании явлений культуры. Эмоциональная оценка жизни, человека — наиболее важная сторона искусства, которое все пропускает через «эмоциональный фильтр», возбуждая «умные эмоции» (Л. С. Выготский). Эмоциональную отзывчивость на произведения искусства многие авторы называют главным условием развития ценностного отношения к нему.

Педагогика эмоциональных переживаний и впечатлений в жизни ребенка поможет гармонизировать его психическое развитие, направит формирование ценностных установок и ориентаций в нужное русло. Условием перехода общечеловеческих ценностей в личностные, по мнению А. Н. Леонтьева, как раз и выступает культурное содержание, сконцентрированное в произведениях искусства. *Освоение* и *присвоение* произведений высокого искусства как духовно-нравственного опыта поколений и как эталонов красоты во многом может оптимизировать процессы развития личности ребенка в современном образовании.

Воспитание человека, способного ценить, творчески усваивать и сохранять ценности культуры, сегодня как никогда актуально: присвоение человеком культурных ценностей — лишь потенциальная возможность каждого, реализуемая довольно редко в современном мире. Формирование ценностных отношений ребенка обуславливает его развитие, которое может быть конструктивным, прогрессивным и деструктивным, регрессивным. В первом случае оно обозначается как личностный рост, во втором — личностный регресс. Задача педагога состоит в том, чтобы, погружившись в детские иррациональные глубины, на-

править энергию ребенка в русло творческих ценностных ориентаций. М. С. Каган, научно обосновывая необходимость ценностных ориентиров в жизни, утверждает, что потребность в ценностях — одна из основных сущностных потребностей человека (после культуры и знания). Ученый высказывает важную для настоящего исследования идею, согласно которой ценности культуры только тогда будут усвоены человеком, когда он их *переживет и примет эмоционально, а не поймет и изучит рационально* [17, с. 294].

Б. М. Теплов считал, что искусство «расширяет эмоциональный опыт человека, не только отражая чувства, знакомые и близкие ему, но и открывая новые, ранее неведомые ему чувства» [52, с. 12].

Действие музыки может сказаться когда-нибудь совершенно необыденно, так как, по мнению Л. С. Выготского, она очищает психику: «Если музыка не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней последовать, то все же от ее основного действия, от того направления, которое она дает психическому катарсису, зависит и то, какие силы она придаст жизни, что она высвободит и что оттеснит вглубь» [8, с. 242—243]. Не случайно, утверждает он, что искусство есть организация нашего поведения на будущее, установка вперед. Недаром искусство с древних времен рассматривалось как часть и средство воспитания.

Как целостная личность человек проявляется, прежде всего, в своих отношениях с окружающим миром. Известный отечественный ученый-психолог В. Н. Мясищев* считал, что структурной *основой*, ядром личности, определяющим уровень и характер целостного функционирования всех составляющих в психической организации человека, является *система субъективно-оценочных, индивидуально-избирательных отношений* этого человека к действительности. Сформированность отношений человека к окружающему миру определяется через *эмоциональные, рациональные и действенно-поведенческие* проявления отношения. Важно, что при этом эмоциональный отношенческий уровень является *базовым* при развитии отношения как *ценностного*. Так как «ценностям научить нельзя, они присваиваются

* В. Н. Мясищев. Психология отношений: изб. психол. труды. — М.: Ин-т практ. психологии; Воронеж: НПО МОДЕК, 1995. — 356 с.

только через переживание» (В. Франкл). Воспитание эмоций при посредстве музыкального тона составляет важную отрасль воспитания вообще. Поэтому эмоциональная культура ребенка тесно связана с формируемой системой ценностных отношений к миру и самому себе, то есть с его личностным ростом.

Значительный вклад в работу по выявлению и исследованию аксиологии музыкального образования и воспитания внесла А. И. Щербакова, что определило пути постижения саморазвивающейся сущности музыки как сложноорганизованной системы, взаимообусловленность смены ценностных парадигм в музыкальном пространстве, необходимость формирования современных взглядов на музыкальный этос.

Данный ракурс ориентирует на создание инновационных моделей формирования музыкальной культуры личности посредством ценностного осмысления триединства «музыка — учитель — ребенок». При этом расширяется и углубляется область их сосуществования от урока музыки до музыкально-воспитательного пространства всего образовательного учреждения. Процесс музыкального воспитания в этом случае понимается как *сотворчество* (освоение и созидание) *духовных ценностей* в ходе совместной музыкально-эстетической деятельности учителя и ученика. Сотворчество способствует рождению личностных ценностей и смыслов, осознанию ребенком своей самоценности.

Последовательность *основных этапов развития ценностных отношений* ребенка к музыке может выглядеть следующим образом:

- *Предэтап*, где создается целостная (*аксиологическая, познавательная и творческая*) установка на восприятие феномена ценности, которая способствует эмоциональным (иногда эмоционально-рациональным) проявлениям отношения к музыке.
- *Когнитивный этап*, где происходит знакомство с феноменом ценности, возникает интерес как проявление ситуативного положительного отношения к новым музыкальным впечатлениям и формируется потребность в актуализации предмета оценки.
- *Эмоционально-оценочный этап*, на котором вскрываются неосознаваемые до сих пор зачатки будущей ценностной музыкальной ориентации, постепенно складывающейся пока на эмоционально-чувственном плане в форме личностных пристрастий, желаний, предпочтений.

● *Личностно-смысловой этап*, когда происходит установление истинного значения ценности для ребенка, определение ее в качестве таковой (либо неприятие, отторжение как объекта положительной оценки, определение как неценности).

● *Ценностно-ориентировочный этап*, на котором оформляется отношение к музыке как музыкально-ценностная ориентация; она впоследствии закрепляется и становится устойчивым образованием личностной системы ценностей; данный этап обуславливает позитивное развитие многих процессов формирования музыкальной культуры ребенка (действенно-поведенческих, творческих, когнитивно-информационных, коррекционных, самосозидательных и др.).

Таким образом, становление, формирование и дальнейшее развитие ценностных отношений ребенка к музыкальной культуре осуществляется поэтапно, что позволяет технологизировать этот процесс с целью эффективного воздействия на личностную *аксиосферу*.

В аксиологическом (*ценностном*) воспитательном пространстве образовательного учреждения пересекаются:

— *ценности культуры* — и тогда осуществляется *трансляция культурного опыта поколений*;

— *ценности музыки* — и тогда приобретает эмоциональный опыт, *опыт переживаний как «память сердца»*;

— *ценности развития* — и тогда происходит личностный рост ребенка как *поступательное, непрерывное, устойчивое движение* к высшим ценностям;

— *ценности диалога* — и тогда реализуется *принятие и оправдание другой реальности* (человека, музыки, мира эмоций, мира значимостей и т. д.);

— *ценности сотворчества* — и тогда случается музыкально-педагогическое, музыкально-личностное, музыкально-коммуникативное *со-бытие* как самоактуализация всех субъектов воспитательного пространства.

Исследователи подчеркивают, что именно в системе ценностных отношений личности и способах ее воспитания заключен один из наиболее сложных и актуальных вопросов теоретической и практической педагогики, в частности педагогики художественных дисциплин.

Музыка выступает *носителем ценностей* своего автора, своего времени. Посредством превалирования эмоционально-чув-

ственной сферы музыка становится результатом *ценностного осмысления* мира. Именно эмоциональный уровень, уровень переживаний и проживаний является фундаментом формирования и развития системы ценностей личности ребенка.

Следовательно, музыка может стать решающим фактором развития *аксиосферы личности* ребенка, помогая воспитывать ценностно-смысловые отношения к себе и миру.

Не случайно Т. Адорно, немецкий философ, социолог и теоретик музыки (1903—1969), определяет музыкальное искусство как социальный шифр, хранящий за страницами музыкального текста веками складывающиеся представления человека о вечных ценностях — добре, благе, красоте, любви.

Но и это еще не все!

Не следует отказываться от утверждения интеллектуального начала в музыкальном восприятии. «Слушая, мы не только чувствуем или испытываем те или иные состояния, но и дифференцируем воспринятый материал, производим отбор, оцениваем, следовательно, мыслим» [2, с. 58].

Заблуждение, заключенное в понимании музыки исключительно как «эмоциональной коммуникации» (А. Шафф), в основном уже развеяно, и за музыкой признается способность к передаче и возбуждению интеллектуальной деятельности [26, статья М. Бонфельда «Музыка как мышление»].

Американские исследователи Х. Ленг, Г. Шоу считают, что мозг человека с момента рождения способен к восприятию музыки, и она является своего рода предъязыком. Ими продемонстрирована польза музыкального обучения с раннего детства и даже с грудного возраста для тренировки некоторых специфических высших когнитивных функций. Многие исследователи убеждены, что ранний музыкальный опыт, а также музыкальная деятельность (пение, движение под музыку, музицирование, слушание музыки и т. д.) открывают доступ к врожденным механизмам, ответственным за восприятие, понимание музыки, и расширяет использование этих механизмов для образования других высших функций мозга.

Значит, музыка обладает какими-то особыми свойствами, которые специфичны именно для нее и обеспечивают ей несравнимый с другими видами искусства уровень воздействия. Исследователи пришли к выводу, что музыка способна отточить рассудок лучше иной логики (*Т. Мундт. Эстетика*). Музыка

обладает способностью непосредственного упорядоченного воздействия и на процесс абстрактно-логической мыслительной деятельности. К. Леви-Стросс говорил, что выразить неосознаваемую структуру разума адекватно может лишь музыка: человек через музыку слушает самого себя (К. Леви-Стросс. Структурная антропология. М., 1985).

Исследователь М. Бонфельд убеждает нас, что из всех видов искусства только музыке дано оказывать непосредственное влияние на все сферы человеческого духа:

- на эмоции, аффекты, влечения;
- на сферу абстрактно-логического мышления;
- на сферу континуальной* мысли [26].

Огромна роль музыки в обучении детей. Венгерский педагог З. Кодай в 1951 году создал первую школу с расширенным преподаванием музыки. В его школах резко возросла успеваемость по сравнению с другими школами, — и это несмотря на то, что объем преподавания других предметов пришлось сократить в пользу уроков музыки. Данный эксперимент был повторен в Швейцарии (1988—1991) и тоже выявил положительные результаты. Его итоги зафиксированы в работе Э. В. Вебера «Музыка делает школу». Автор книги «Формирование человека посредством музыки» В. Вюнш рассматривает музыку в качестве центрального предмета преподавания, который формирует человека и позволяет ему набирать духовный опыт.

Искусство — средство образования, познавательная информация, содержащаяся в нем, огромна, поэтому искусство способно формировать целостную личность.

Известный музыкант-исследователь Ю. Кремлев верно отмечал, что нет оснований «отказывать музыке в познавательном значении». Во-первых, она открывает широкие пути познания душевного мира человека через претворение звуков его голоса. Во-вторых, дает возможность познавать все иные реальные явления, выражаемые звуком. Музыкальная логика, музыкальная форма также обнаруживают наличие познавательного фактора, придавая интонациям высший, обобщающий смысл, заставляя их служить познанию жизни. Наконец, музыка способна передавать движение, и это открывает широкий и важный круг познавательных возможностей [13].

* Континуальный (от лат. *continualis*) — непрерывный, сплошной, постоянный.

В работах ряда ученых-исследователей (Г. Ю. Маляренко, М. В. Хватовой и др.) показано, что регулярное восприятие детьми специально подобранной музыки улучшает кратковременную память, а также повышает показатели вербального и невербального интеллекта. В результате музыкального воздействия повышается чувствительность не только слухового, но и зрительного анализаторов, в целом оптимизируются функции мозга, улучшается регуляция произвольных движений, ускоряется переработка информации, повышается умственная работоспособность. М. В. Хватовой было также выявлено, что обогащенная с помощью музыки сенсорная среда пребывания детей повышает устойчивость биоэлектрической активности мозга к весенним астенизирующим влияниям (!) и способствует сохранению достаточно высокого уровня функционального состояния центральной нервной системы у детей в течение года. Длительное акустическое сенсорное воздействие в виде фрагментов специально подобранной музыки активизирует созревание подкорковых структур и совершенствование регуляторных механизмов хронотропной деятельности сердца. В целом улучшаются психофизиологические характеристики мозга, а значит — повышается способность мозга к обучению.

Профессор Шеффилдского университета К. Овери сформулировала аспекты так называемых *«интеллектуальных выгод» от музыки*. Как сообщается в журнале *Nordic journal of music therapy* (2000 г., выпуск 1), ею были определены побочные интеллектуальные эффекты, возникающие в результате музыкальных влияний. Такие как:

- повышение уровня читательских навыков;
- повышение уровня речевых навыков;
- улучшение навыков, необходимых для решения пространственных и временных задач;
- улучшение вербальных и счетно-арифметических способностей;
- улучшение концентрации внимания;
- улучшение памяти;
- улучшение моторной координации [www.yugzone.ru].

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что музыка является могучим источником мысли, поэтому без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие ребенка.

Итак, специально подобранная музыка способна в целом

оптимизировать деятельность мозга. Когда же речь идет о формирующемся мозге маленького ребенка, то музыкальные воздействия могут выступать как конструирующие мозг. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с рождения (и даже раньше) имел возможность слышать красивую и «правильную» музыку. Восприятие музыки можно считать ведущим видом музыкальной деятельности, поскольку оно доступно человеку еще до его рождения, а также и потому, что сопутствует всем остальным.

Музыкальное восприятие — сложный творческий процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание. Многие исследователи понимают музыкальное восприятие как многоуровневую способность не только переживать, но и понимать содержание музыкальных произведений. Наличие установки является важным моментом готовности к восприятию, так как она связана с «целостными системами представлений и ожиданий» (Д. Н. Узнадзе). В. В. Медушевский, разрабатывая проблему установки в процессе восприятия музыки, утверждал, что она шире внимания, так как включает не только контролируемые знания и навыки, но и неосознанные. Ученый выделяет в процессе слушания музыки три вида установки, отличающиеся друг от друга по внутренней структуре психологических мотивов и сознательно поставленным целям. Так, *аксиологическая установка* организует процесс *непрерывной оценки* звучащей музыки; *познавательная установка* участвует в подключении к восприятию всего багажа имеющихся музыкально-эстетических знаний; *творческая установка* проявляется как соисполнение, сотворчество музыкальному произведению у музыкантов-исполнителей [18, с. 180]. Д. Б. Кабалевский в основе всех форм приобщения к музыке видел прочувствованное и продуманное восприятие, активизирующее *чувства и мысли*, способствующее *личностному постижению* природы музыки.

Музыкальное звучание воспринимается как процесс, во время которого сменяются и взаимодействуют различные образы, происходят подъемы и спады, противопоставления, трансформации, смены динамики и статики, напряжения и покоя. Именно это процессуальное развитие делает возможным передачу различного идейного содержания, придает музыке силу воздействия, превращает восприятие музыки в подлинно художественное переживание. Слушая музыку, ребенок «вживается» в

музыкальные образы, которые пробуждают ассоциации, почерпнутые из его личной жизни.

Музыка является важнейшей культурной формой молодежной субкультуры, той субкультуры, к которой стараются себя причислить современные подростки и молодые люди. Более того, молодежные культуры выступают как музыкальные субкультуры. Это обусловлено следующими фактами:

- подростки и молодые люди чаще и больше слушают аудио-записи, чем кто-либо еще; их общение строится вокруг таких записей;
- музыкальный (и не очень) звук часто используется для блокирования подростком себя от близких и от мира; он защищает и изолирует дома, в транспорте, в учебном заведении;
- подростковый и молодежный досуг очень часто разворачивается вокруг музыки;
- посредством музыки молодежь сохраняет свое личное пространство, которое по своей сути есть *сопереживание* со своей музыкой.

Между тем, при отсутствии сформированных *эталонов красоты* (термин О. П. Радыновой) как эталонов должного звучания у детей подросткового возраста самый низкий художественный уровень звучащей музыки будет восприниматься нашими детьми как проявление «настоящего» искусства. Восприятие легкого искусства не требует затрат ума, сердца, не требует предварительных знаний, не вызывает последующих глубоких размышлений; оно не затрагивает глубин нашего духовного мира [2, с. 148].

Существуют различия между легкой и серьезной музыкой, они показывают, на каких разных полюсах лежит граница воздействия той и другой музыки на человека [35, с. 32].

Различия между легкой и серьезной музыкой

Легкая музыка	Серьезная музыка
<ul style="list-style-type: none"> • Низкая когнитивная сложность. • Ритм — наиболее важное средство выражения. • Преобладание мелких форм. • Художественный образ, как правило, статичен 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая когнитивная сложность. • Мелодия и гармония — наиболее важные средства выражения. • Преобладание крупных форм. • Художественный образ динамичен

Окончание табл.

Легкая музыка	Серьезная музыка
<ul style="list-style-type: none"> • Восприятие может быть поверхностным, рассеянным. • Направленность переживания преимущественно экстравертированная. • Разрядка музыкального переживания осуществляется в движении. • Музыкальное произведение как бы нисходит к потенциальным возможностям слушателей. • Музыка неотделима от повседневного быта, которому нередко служит фоном для решения внешнеэстетических задач. • Музыка приобщает индивида к жизни в непосредственном социальном окружении по принципу «здесь и сейчас». • Выразительные средства имеют тенденцию к унификации и космополитизму. • Наибольшую ценность в глазах слушателя имеют новые произведения. • Популярность музыки обусловлена, главным образом, личностью исполнителя. • Самосознание личности растворяется в коллективном переживании 	<ul style="list-style-type: none"> • Восприятие носит сосредоточенный, углубленный характер. • Направленность переживания преимущественно интровертированная. • Разрядка музыкального переживания осуществляется в образах фантазии и воображения. • Музыкальное произведение требует от слушателя предварительно подняться в своем развитии до его уровня. • Музыка отделена от повседневного фона жизни и является самоцелью для решения эстетических задач. • Музыка приобщает человека к вечным идеалам всего человечества по принципу «везде и всегда». • Выразительные средства стремятся быть самобытными и оригинальными. • Наибольшую ценность имеют старые произведения. • Популярность музыки обусловлена именем композитора. • Самосознание личности концентрируется в субъективном переживании

Итак, музыка окружает ребенка повсюду.

Когда ребенок посещает дошкольное учреждение, он встречается с музыкой на занятиях, развлечениях, праздниках, в свободное время. Занятия, связанные с музыкой, как правило, самые любимые, так как дают возможность самореализации через исполнительство и творчество, через первый опыт музыкального восприятия и первые эстетические суждения, через развитие способности к воображению и открытие красоты в окружающем мире.

В школе зачастую отсутствует культура отношения к искусству. Уроки музыки, как правило, случаются раз в неделю. Важный для психического, физического, нравственного здоровья ребенка предмет «выключен» из организованной школьной среды. Это происходит несмотря на многочисленные научные и практические подтверждения того, что музыкальное влияние может охватить все сложнейшие составляющие человеческой природы.

Потенциал музыки может помочь в решении целого ряда психолого-педагогических проблем: адаптации, общения, кризисов возраста, социального взросления, потребности в принятии, самореализации, творческой активности и многих других. Ребенок, имеющий возможность развиваться и воспитываться в музыкальной среде, многие проблемы преодолевает без особых трудностей.

Музыка может охватывать всевозможные сферы жизнедеятельности ребенка в общеобразовательном учреждении, являясь организующей доминантой целостного образовательно-воспитательного процесса.

Музыка может помочь ребенку стать жизнерадостным и отзывчивым, способным к творческому самовыражению, уверенным в себе и интеллектуально развитым. Музыка может очень и очень многое! Использование ее потенциала на благо детей зависит от нас — взрослых.

Каким же образом педагоги и родители могут сделать встречи ребенка с музыкой частыми и любимыми на разных ступенях взросления?

Композитор Д. Б. Кабалевский был убежден в необходимости максимального насыщения «быта детей и молодежи хорошей, красивой, благородной музыкой, в том, чтобы вызвать в подрастающих поколениях живой интерес к разной музыке, объяснить, что любовь к легкой, танцевальной музыке не должна исключать любви к главным богатствам музыкального искусства...» [14, с. 115]. Он считал, что школа обязана «воспитать в ребятах хороший вкус, распространив его не только на “серьезное” искусство, но обязательно и на “легкое”» [14, с. 120]. Иначе у детей может появиться стремление к аудионаркотикам, усиливающим получаемые впечатления средствами определенной музыкальной выразительности: тембром, динамикой звучания, ритмом т. д.

Как можно наполнить жизнь ребенка правильной музыкой, когда взрослые и сами не всегда понимают «серьезное» музыкальное искусство? Оказывается, научиться «понимать музыку может каждый человек! Для этого вовсе не обязательно уметь играть или петь. Слух бывает “активный” (воспроизводящий) и “пассивный” (воспринимающий) — он есть у всех, его надо тренировать, как мы тренируем мышцы» [14, с. 75].

Интересным является тот факт, что восприятие музыки может происходить как на сознательном уровне (как правило, дети фиксируют свое внимание на какой-либо одной стороне музыкального образа — ритме, тембре, динамике, ладе и т. д.), так и на подсознательном уровне, так как анализ частотно-временных соотношений акустических сигналов осуществляется при обеих формах восприятия. Таким образом, восприятие музыки может быть *активным* (сознательным) или *пассивным* (бессознательным).

Обоснование данному предположению мы находим в научной теории, разработанной Н. Н. Поддьяковым о неясных, неопределенных знаниях и знаниях ясных, отчетливых. Неясные

знания, как указывает автор, обладают чрезвычайной гибкостью, подвижностью. Полноценный процесс мышления, по его мнению, характеризуется тем, что возникновение неясных знаний, догадок, вопросов обгоняет процесс формирования и развития ясных знаний. Он подчеркивает необходимость одновременного формирования ясных и неясных знаний. Если существуют неясные, неотчетливые знания, могут быть и неясные, неопределенные, до конца не осознаваемые музыкальные представления как область музыкального познания, которую не следует упускать из вида при формировании отношения детей к музыке.

Наше предположение о роли неосознаваемых процессов в эстетическом развитии подтверждают исследования физиологов. Известный психофизиолог П. В. Симонов пишет, что «еле различимое, впервые увиденное и прочувствованное в равной степени, как и привычное вызывает многозначительные переживания и чувственно-интеллектуальные ассоциации человека». Он подчеркивает, что получение «не до конца уясненной сознанием эстетической информации» не только обостряет чувственное восприятие, но и воздействует на деятельность рассудка.

Выводы физиологов подтверждают психологические исследования. В них подчеркивается, что процесс отражения невозможен без «неосознаваемых первоначальных отношений», которые впоследствии осознаются и развиваются. Именно на их основе складываются эмоции и чувства, положительные и отрицательные отношения, формируются убеждения.

О произвольной оценке как необходимом элементе психического отражения говорят и другие авторы, убеждая нас в том, что даже за произвольным оцениванием стоят «неосознаваемые факторы целеустремления». М. С. Каган, говоря о понимании смысла произведения искусства как *интуитивном* познании, работу идеала называет интуитивной, не нуждающейся в посредстве логических операций разума. Е. В. Назайкинский пишет о неосознаваемости ассоциаций, возникающих при музыкальном восприятии. Большое значение в процессах восприятия имеет не только обучение, но и стихийное накопление опыта, то есть «интонационного запаса». Установка на восприятие также может возникнуть произвольно, бессознательно. Поэтому существенную роль играют неосознаваемые процессы на разных этапах постижения музыкального языка.

По мнению исследователей, *неосознанное* накопление слухового опыта не только полезная, но и необходимая часть музыкального воспитания. Оно играет важную роль в обогащении и расширении музыкальных представлений и оценочных предпочтений ребенка. «Нельзя отстранять ребенка от подобных накоплений, которые, когда придет время, откроются ему уже как что-то свое, издавна вынашиваемое», — утверждает педагог-музыкант Н. Михайловская, подчеркивая значение образцов «взрослого» искусства при неосознаваемом слушании. Чем шире база интонационного опыта ребенка, полученного как при активном, так и при пассивном восприятии, тем легче ему ориентироваться в своих представлениях о музыке. Еще В. А. Сухомлинский отмечал, что если что-то упущено в детстве, этого никогда не возместить в годы юности и тем более в зрелом возрасте. Это касается всех сфер духовной жизни ребенка и особенно эстетического воспитания; восприимчивость к красоте в детские годы несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности.

Итак, если основная информация музыкального произведения «заложена» на эмоционально-чувственном плане, исследователи высказывают предположение об участии физиологических механизмов в процессе «декодирования» произведения искусств, которые вступают в действие без контроля сознания. Так, было выявлено, что при восприятии музыки у детей весьма избирательно усиливаются процессы межполушарных взаимодействий в передних отделах коры головного мозга за счет включения эмоционального компонента музыки.

Следует учесть, что ребенку доступно почувствовать не только музыкальное настроение, но и, вопреки мнению взрослых, идею произведения. Большое внимание вопросам бессознательного восприятия музыки детьми уделяет в своих работах А. В. Торопова: ею доказано, что даже бессознательное восприятие музыки оказывает довольно положительный эффект на интеллектуальную деятельность детей.

Оказывается, музыка способна влиять на все психические процессы даже без осознанного вслушивания. Это одна из сторон сложного интегративного механизма воздействия музыки на человека, которую активно используют для психоэмоциональной коррекции и духовно-эстетической реабилитации. Успешность декодирования музыкального произведения во мно-

гом зависит от музыкально-интонационного опыта и музыкальных предпочтений самого человека.

Важно накопление музыкального опыта, поэтому звучание произведений желательно повторять неоднократно, чтобы дети запоминали их: они обычно любят то, что хорошо знают. Эффективность музыкальной практики достигается двумя факторами — богатством музыкальных впечатлений и их повторяемостью.

Развитие положительного отношения к музыке как ценности (ценностного отношения) предполагает многократно повторяемый процесс «присвоения» лучших образцов музыкальной культуры, расширяющий и обогащающий опыт интонационного восприятия. Поэтому важным условием является *непроизвольное накопление музыкальных впечатлений* — так называемая «*фоновая*» музыка ☺

Проектирование музыкальной среды: музыкальный дизайн _____ ●

*Культура воспитательного процесса
в школе во многом определяется тем,
насколько насыщена школьная жизнь
духом музыки.*

В. А. Сухомлинский

Перейти к рассмотрению понятия «музыкальный дизайн» невозможно без обращения к среде жизнедеятельности ребенка: именно ей принадлежит значимая роль в формировании ценностных ориентаций воспитанников. Мир, окружающий наших детей, бесконечно разнообразен и многолик. Будет ли он для растущего человека открытым, доброжелательным или, наоборот, враждебным, чужим — зависит от нас, взрослых. Окружающая среда является мощным фактором воспитания детей: если среда способна целенаправленно влиять на процесс развития личности, она становится воспитывающей. Ребенок живет и развивается в многоликой социокультурной среде, которая может быть не только подлинно культурной, но и псевдокультурной.

Современные научно-педагогические взгляды на среду жизнедеятельности базируются на понимании ее как системы, включающей разнообразные взаимосвязи предметного и личностного характера. Ю. С. Мануйлов, один из авторов концепции средового подхода в образовании, изучая взаимосвязи среды и жизнедеятельности индивидуума, утверждает, что среда оказывает как развивающее, так и формирующее влияние на

систему воспитания, соответственно предоставляя свободу выбора или ограничивая выбор возможностей ребенка [23, с. 24]. По мнению В. И. Слободчикова, характеристика среды задается двумя показателями: *насыщенностью среды* (ее ресурсным потенциалом) и *структурированностью* (способом ее организации).

Исследуя среду, ученые выделяют разнообразные действующие факторы: предметную, предметно-эстетическую среду (П. П. Автономов), природную среду (М. В. Шептуховский), архитектурную среду (Б. П. Юсов), музыкально-песенную, аудиовизуальную, внешкольную среду, среду обитания (В. А. Караковский), киносреду (И. С. Левшина), городскую среду (В. И. Глазычев), среду общения (А. В. Мудрик), школьную среду (Х. Й. Лийметс) и т. д. Исходя из этого, по-разному трактуются структурирование и организация среды.

Авторы концепции построения развивающей среды в системе дошкольного образования (В. А. Петровский, Л. М. Кларина, Л. П. Стрелкова и др.) выделяют условия организации художественно-эстетической среды, которые (при определенной модификации) могут быть использованы при организации музыкальной среды на последующих образовательных ступенях:

- открытость среды культуре (внесение лучших образцов искусства: живописи, литературы, музыки);
- открытость собственного внутреннего мира ребенка (формирование духовного образа своего Я);
- возможность постижения ребенком своеобразного языка искусства (красоты звука, цвета, слова);
- внесение неординарных элементов в эстетическую среду (осуществление фантазий ребенка);
- предоставление возможности детям разбираться в значении основных эстетических категорий (познание ценностей и антиценностей);
- наполнение среды цвето-световыми эффектами (предоставление возможности для импровизации в среде);
- обеспечение индивидуального общения с искусством (творческое самовыражение ребенка) [55, с. 180].

Представители педагогической науки и учителя-практики все чаще обращают внимание на среду как поисковое поле ребенка, как способ установления взаимосвязи, диалога культуры и личности. В связи с этим возрастает активная роль педаго-

гики в поиске путей совершенствования среды как условия формирования личности.

Музыкальная среда представляет собой совокупность музыкальных ценностей, видов музыкальной деятельности, вещных и личностных элементов, с которыми взаимодействует ребенок и которые определяют формирование его музыкальных потребностей, а также способы и средства их удовлетворения. Так как музыка — интонационное искусство, именно через интонацию она выражает огромное богатство эмоционально-смыслового содержания, центром которого является человек и окружающий его мир. Б. В. Асафьев, подчеркивая связь музыки и речи, музыкальных и речевых интонаций, указывал, что в речи, как и в музыке, всегда содержится определенный тонус звучания.

Музыкальную среду часто определяют как среду функционирования музыкального искусства в рамках общества, связывая ее развитие с формированием музыкальной культуры.

Музыкальная среда изучается как поле социальной и культурной деятельности, образ жизни, сфера передачи и закрепления социального опыта, культуры и субкультуры, как музыкальное творчество, как сфера культуры. Насыщенность среды жизнедеятельности ребенка музыкальным звучанием является мощным ресурсным потенциалом для развития ребенка.

Примерную структуру осуществления музыкально-средового подхода в воспитательном пространстве образовательного учреждения можно представить в виде следующей схемы:

Основные понятия	Принципы	Методы
<ul style="list-style-type: none"> • Среда развития. • Музыкальная среда. • Межпредметное взаимодействие. • Интеграция и дифференциация. • Взаимовлияние. • Насыщенность среды. • Организация музыкальной среды. • Возможности музыкальной среды. • Фоновая музыка 	<ul style="list-style-type: none"> — Открытости; — гуманизации отношений в музыкальной среде; — эстетизации предметной и духовной среды; — творческого самовыражения; — равновесия и нелинейности; — эстетической напряженности 	<ul style="list-style-type: none"> • Актуализация возможностей музыкальной среды в условиях ОУ. • Насыщение фоновой музыкой повседневной жизнедеятельности ребенка. • Предоставление возможностей импровизации и фантазии в построении музыкально-эстетической среды

Известно, что музыку ребенок воспринимает на основе *запаса музыкальных впечатлений*. Указывая на существенное значение *личностного опыта*, Е. В. Назайкинский выделяет три момента в жизненных впечатлениях, которые играют наиболее существенную роль при восприятии комплекса музыкальных выразительных средств: сенсорный (*опыт органа чувств*), кинестетический (*моторно-двигательный опыт*), социальный (*речевой опыт*) [27, с. 340]. Именно с ними связаны существенные компоненты музыкального произведения: «звуковая сторона как процесс, развертывающийся во времени и в пространстве»; «динамика развития и его внутренний ритм и пульс»; «смысловая, образная и эмоциональная стороны» [там же].

Музыкальная среда окружает детей повсюду: существует огромный перечень музыкальных течений, доступных и понятных современным детям. При этом их интерес к классической музыке, как правило, проявляется редко. Подобная музыка предполагает наличие *интонационного опыта восприятия*, не имея которого, невозможно понять, почувствовать, полюбить хорошую музыку.

Важно то, что для накопления опыта восприятия музыкальных произведений ребенок должен находиться в музыкальной среде, которую следует «насытить» музыкой через самые разнообразные формы деятельности, разработать *музыкальный дизайн образовательного учреждения*.

Понятие «дизайн» существует уже несколько столетий, как вид деятельности он стал популярен и необходим, что признается специалистами во многих областях деятельности человека. Впервые слово *design* (дизайн) появилось около четырех веков назад, в оксфордском словаре 1588 года данное понятие определяется как «задуманный человеком план или схема чего-то, что будет реализовано, первый набросок будущего произведения искусства». В современном переводе с английского языка *design* означает замысел, проект, чертеж, рисунок.

В книге теоретика и практика дизайна В. Папанека «Дизайн для реального мира» дизайн определяется как специфическая сфера деятельности по разработке, проектированию предметно-пространственной среды, а также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком, обществом и природой.

Выделяют основные функции дизайна, некоторые из которых можно отнести и к музыкальному дизайну:

- *эстетическая функция* (выражает потребность человека в гармонизации и эстетизации среды жизнедеятельности, реализации эстетического отношения человека к окружающему его миру, возможность эстетического восприятия, а также эмоционального, чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта);

- *гуманизирующая функция* (характеризуется воспитанием личности человека через ценностные ориентиры, выражаемые в том или ином дизайне среды);

- *организующая функция* (выражается в борьбе с хаосом и упорядочиванием пространства жизнедеятельности);

- *креативная функция* (выражается в реализации творческого подхода к проектированию новых, не существовавших ранее, качеств среды жизнедеятельности);

- *социализирующая функция* (характеризуется соответствием дизайна социально одобряемым нормам и ценностям);

- *коммуникативная функция* (выражается в возможности определения понятия «аудиальный язык» дизайна и способности углубления понимания между субъектами среды благодаря новым качествам коммуникации);

- *гедонистическая функция* (характеризуется возникновением радости от полноты и всесторонности переживания мира; развитием чувства прекрасного, интеллектуального наслаждения от понимания смыслов звучания);

- *актуализирующая функция* (выражается в возможности применения культурных образцов прошлого для решения современных задач воспитания, возможности преобразования духовных ценностей, заключенных в высокохудожественных произведениях музыкального искусства, в ценности, привлекательные для детей и молодежи) [4].

Современное представление о дизайне достаточно широко: в любой области созидательной деятельности человека можно столкнуться с данным понятием (дизайн интерьера, дизайн транспорта, дизайн среды, экодизайн, световой дизайн, дизайн церемоний, веб-дизайн, ландшафтный дизайн, информационный дизайн, футуродизайн и пр.).

Музыкальный дизайн определим как **вид проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств музыкальной среды.**

Музыкальный дизайн включает в себя организацию музыкально-эстетической среды как для воспитанников (во время урока и во внеурочной деятельности), так и для педагогов и администраторов. Для разных категорий слушателей необходим свой проект музыкального дизайна (при наличии единых принципов организации).

К организации музыкального дизайна в условиях образовательного учреждения применимы общие подходы и принципы теории управления. Управленческие задачи, решаемые в процессе проектирования музыкально-эстетической среды, охватывают содержательное, научно-методическое, организационное обеспечение технологии музыкального дизайна. Управление организацией музыкального дизайна будет включать: информирование всех субъектов образовательно-воспитательного процесса о сути технологии; мотивацию основных участников апробации и внедрения технологии; планирование основных этапов внедрения технологии в образовательно-воспитательный процесс, организацию деятельности по созданию музыкальной среды; координацию всех проектов музыкального дизайна для разных категорий участников; создание ресурсной базы для создания музыкального дизайна в условиях ОУ (информационное, кадровое, организационное, материально-техническое, экономическое обеспечение). Организация управления обеспечит целостность музыкальной среды как воспитывающей в условиях образовательного учреждения.

Итак, музыкальный дизайн предполагает актуализацию возможностей той среды, которая будет способствовать и музыкально-эстетическому, и личностному развитию всех участников образовательного процесса.

Прежде всего, для насыщения среды жизнедеятельности ребенка музыкой необходимо *звучание фоновой музыки* в стенах образовательного учреждения. Именно она является *основной формой проектирования музыкального дизайна* при пассивном восприятии звучания, собственно сам дизайн может основываться на применении фоновой музыки в жизнедеятельности образовательного учреждения.

«Фоновая» музыка — музыка, звучащая без установки на осознанное восприятие, «вторым планом» во время разнообразных занятий и в свободной деятельности.

Ценным для педагогов-воспитателей и для детей является то, что музыка «фоном» помогает решать многие задачи образовательно-воспитательного процесса. Среди них:

- создание благоприятного эмоционального фона (на занятиях, уроках, в свободное время), что способствует снятию нервно-эмоционального напряжения, сохранению здоровья детей;

- развитие воображения ребенка в процессе творческой деятельности, что приводит к повышению творческой активности;

- активизация мыслительной деятельности (на занятиях, уроках), что приводит к повышению качества усвоения знаний;

- рационализация учебного процесса, что приводит к сокращению периода «вработывания», поддержанию необходимого ритма;

- переключение внимания, что приводит к предупреждению усталости и утомления;

- активизация трудовой деятельности воспитанников;

- психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки (во время психологических пауз, физкультминуток).

Перечень решаемых задач показывает весь спектр возможностей для применения фоновой музыки в образовательном учреждении: во время учебной и внеучебной деятельности, в ходе дополнительного образования и воспитательных мероприятий, в процессе деятельности педагога-психолога и социального педагога.

Функции фоновой музыки также могут быть самыми разнообразными:

- *релаксирующая* (расслабляющая);

- *тонизирующая* (мобилизующая);

- *активизирующая* (возбуждающая);

- *седативная* (успокаивающая);

- *коммуникативная* (корректирующая);

- *организующая* (задающая и поддерживающая определенный ритм жизнедеятельности).

Какая же музыка будет полезна для фонового слушания?

Следует помнить, что от грамотного подбора репертуара будет зависеть и степень эффективности музыкального воздействия. Необходимо предостеречь от применения популярной эстрадной музыки низкого художественного уровня — это может

нанести непоправимый вред детскому организму. Не принесет пользы и слушание случайно подобранных музыкальных произведений. Несомненно, преимущество должно отдаваться произведениям музыкальной классики, *адекватным возможностям детского восприятия* (по объему звучания, по эмоциональной насыщенности, по жанровой представленности и пр.).

Непроизвольное накопление эталонного интонационного запаса у детей может происходить на самых разных уровнях:

1. Использование фоновой музыки на уроках и занятиях (в различных предметных областях)	2. Звучание фоновой музыки во внеурочной (свободной) деятельности детей	3. Применение фоновой музыки педагогом-психологом и социальным педагогом	4. Использование фоновой музыки в условиях семьи
---	--	---	---

Первый уровень включает использование музыки на занятиях (уроках) различных образовательных областей. Данное направление ставило своей целью не только накопление детьми неосознаваемых музыкальных впечатлений, но и привлечение образовательно-воспитательного потенциала различных предметных областей к формированию *положительного отношения детей к музыке*. Воспитанники постепенно привыкают к звучанию музыки, посредством которого происходит накопление интонационного запаса музыкальных впечатлений. Роль музыки на каждом конкретном занятии (уроке) определяется непосредственно воспитателем (учителем). Так, например, на уроках, требующих повышенной интеллектуальной деятельности детей, можно применять в качестве фона медленные части сонат и симфоний, пьесы спокойного, сдержанного характера. Замечательный психолог-музыкант Б. М. Теплов убеждал, что музыка может даже углубить имеющиеся знания, дав им новые качества, сделав их знаниями эмоционально-насыщенными [32, с. 22].

Занятия по развитию речи могут способствовать закреплению «**Словаря эмоций**», активизировать эмоционально-оценочную лексику детей в повседневной жизни.

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром обращение к музыке оправданно при прохождении тем, связанных со сменой времен года, сезонными изменениями в природе, а

также при изучении флоры и фауны и т. д. Музыкальные впечатления способствуют проявлению у детей эмоционального отклика, обогащению и углублению формирующихся представлений по данной теме.

На занятиях по изобразительной деятельности звучание музыки влияет на выразительность образов, на оригинальность цветовых решений; развивает внимание к деталям.

Физкультурные занятия могут включать произведения разной жанровой направленности: марши, танцы, ряд программных произведений.

Через определенный отрезок времени фоновая музыка может меняться. Если дети определяют характер, средства выразительности, форму, жанр этих произведений, *пассивный музыкальный запас переходит в область активных музыкально-эстетических знаний и впечатлений*. У каждого классного руководителя, в каждом классе постепенно может сформироваться музыкальная аудиотека, включающая фонд любимых музыкальных произведений, наиболее привлекательных для детей и часто используемых на уроках и в свободной деятельности. В. И. Петрушин считает, что каждый учитель музыки является стихийным психотерапевтом, изменяющим при помощи искусства настроение и мироощущение своих учеников. Однако большинство педагогов озабочены лишь тем, чтобы их воспитанники овладели определенными умениями, знаниями и навыками [35, с. 36].

Второй уровень включает использование фоновой музыки во внеурочной деятельности детей.

Третий уровень применения фоновой музыки может реализовываться через индивидуальные занятия с педагогом-психологом (или социальным педагогом) с целью профилактики асоциальных проявлений в детской среде либо при работе с детьми группы риска. Известно, что привлечение детей группы риска к занятиям музыкой (активным и пассивным) способствует повышению их самооценки, оптимизации психоэмоционального состояния, снижению уровня тревожности, агрессивности, конфликтности, депрессивности; положительно сказывается на межличностных отношениях. Однозначным является то, что занятия искусством помогут удержаться детям в зоне «не-риска».

Использование фоновой музыки в работе с детьми группы риска

Методы	Содержание	Примерный репертуар
Рисование под музыку	Ребенку предлагается выполнить рисунок на свободную (или заданную) тему, возможно применение техники «раскрашивание» (для младших школьников); цветное моделирование, адекватное мироощущению ребенка в данный момент («свободное» рисование на бумаге цветных пятен)	<ul style="list-style-type: none"> • М. Глинка «Жаворонок» (инструментальное изложение) • А. Лядов «Музыкальная табакерка» • С. Рахманинов «Вокализ» • Сен-Санс «Лебедь» • Ф. Шуберт «Серенада» Медленные части симфоний В. Моцарта, Л. Бетховена
Философский музыкальный тренинг (автор В. И. Петрушин)	Используется как дополнение к индивидуальной беседе и как отдельный метод. Ребенок получает для многократного медленного прочтения тексты, направляющие его мыслительность в определенное русло. Интерпретации текстов педагогом не требуется	При данном методе подбираются произведения соответственно содержанию текста. Например, при использовании текстов философской направленности рекомендуются следующие произведения: <ul style="list-style-type: none"> • И. Бах «Ария» • И. Бах «Токката и fuga» (ре минор) • А. Вивальди «Времена года»
Звучание музыки во время нравственной беседы	Фоновая музыка до прихода ребенка уже должна звучать. Сила звука не мешает беседе и не вызывает отрицательных эмоций. Характер музыки подкрепляет содержание беседы. В паузы, предусмотренные заранее, звучание логично дополняет сказанное	При данном методе подбираются произведения соответственно содержанию беседы. Можно предложить следующие произведения, которые будут выполнять активизирующую функцию: <ul style="list-style-type: none"> • В. Моцарт «Маленькая ночная серенада» (финал) • М. Глинка «Камаринская» • В. Моцарт «Турецкое рондо» • П. Чайковский «Вальс цветов» (балет «Щелкунчик») • Д. Шостакович «Праздничная увертюра»

Среди направлений структурирования музыкальной среды в образовательном учреждении следует выделить организацию художественно-эстетической деятельности *по принципу взаимодействия искусств*. Основой такого взаимодействия ряд авторов (А. Я. Зись, Б. М. Лихачев, В. В. Неверов, Б. М. Неменский, Р. А. Чумичева, Б. П. Юсов и др.) признают объединение всех возможностей влияния видов искусств; это объединение определяется взаимодополняемостью, взаимовлиянием, взаимообусловленностью их отношений.

М. С. Каган, исследуя проблему взаимодействия искусств, пришел к выводу о наличии *трех базовых видов искусства, приобщение к которым необходимо для гармоничного развития человека*. Логика его рассуждений такова: духовная жизнь состоит из трех главных сфер — мыслей, чувств и представлений. Музыка, литература и живопись охватывают эти сферы всесторонне и полно, так как обладают для этого адекватными средствами выражения, поэтому их различные сочетания и взаимодействия могут передавать взаимосвязи многих процессов, протекающих в духовной жизни человека [15, с. 5].

М. Ш. Бонфельд также высказывает в своих работах мысль о существовании основных видов искусства, влияющих на развитие личности, рассматривая их в связи с эмоцией, образом и мыслью как «факторами начальных контактов» произведений искусства с рецепторами психики [26, с. 136]. Автор говорит об увеличении каналов восприятия при взаимодействии искусств, которое «приводит к умножению эффективности действия каждого из них», в результате чего возникает такое приобщение к смыслу произведения искусства, которое ученый определяет как «объемное, многомерное, многоканальное» [там же].

Единым же при всех видах взаимодействия является «основание, которое представляет собой эмоцию, переживание, чувственный образ» [39, с. 24]. Безусловно, речь идет именно о музыке! Именно она является «эмоциональным познанием» мира.

Но музыкальное искусство может не только объединять основные виды искусства, расширяя возможности их влияния на личность ребенка. Оно применимо и в предметных областях художественно-эстетической направленности, и в естественно-научных, математических, обществоведческих и других образовательных областях, а также *во всех формах внеурочной деятельности*.

Звучание фоновой музыки поддерживает эмоционально-комфортный климат в детско-взрослом сообществе. В детском саду это — прием детей утром, настрой на занятия, колыбельная перед сном, подъем и т. д. В начальной школе это — приход детей в класс утром, малые и большие перемены, время приема пищи, деятельность свободного общения и т. д.

Вот примерное расписание звучания фоновой музыки в *детском саду* (в школе оно определялось началом и продолжительностью уроков, содержанием внеурочной деятельности):

<i>Время звучания</i>	<i>Преобладающий эмоциональный тон</i>
7.30 — 8.00	Радостно-спокойный
8.40 — 9.00	Уверенный, активный
12.20 — 12.40	Умиротворенный, нежный
15.00 — 15.15	Оптимистично-просветленный, спокойный

Музыкальные произведения, используемые в свободные режимные (внеурочные) моменты, желательно подбирать совместно с педагогом-психологом, который будет учитывать возрастные особенности развития детей и целесообразность приращения той или иной музыки в данное время.

Неотъемлемой составляющей игр, коллективных творческих дел, праздников является **музыка** (в том числе и фоновая), которая применяется на всех этапах их подготовки и проведения. Алгоритм одной из форм воспитательной работы, показывающий место и роль музыки в структуре мероприятия, выглядит таким образом:

- Определение цели и задач мероприятия, определение жанра и названия (*интенсивная интеллектуальная деятельность, сопровождаемая, по желанию, фоновой музыкой*).

- Создание психологического настроения (*сопровождаемого, при необходимости, музыкой — для активного и пассивного восприятия*) перед проведением мероприятия.

- Предварительная подготовка.

- Проведение мероприятия:

1. Начало (*музыкальный, поэтический, театрализованный зачин, пролог*).

2. Содержательная часть (*предметная деятельность воспитанников и педагогов, направленная на достижение цели и включающая как необходимый элемент звучание музыки в активной и пассивной формах*).

3. Финальная часть (*определенные ритуалы завершения, сопровождаемые, при необходимости, музыкой (финальные песни, гимны), заключительной фоновой музыкой и т. д.*).

● Педагогический анализ мероприятия.

Все используемые формы внеурочной деятельности группируются по следующим традиционным направлениям, которые могут быть ориентированы на *непрерывное формирование музыкальной культуры (как части общей духовной культуры)* воспитанников:

— *познавательная деятельность*: устный журнал «Замечательные люди культуры», смотр знаний, викторина, неделя школьной культуры, творчества, серии классных часов «Беседы о музыке», музыкально-литературный лекторий, факультативы по музыке для старших классов;

— *ценностно-ориентировочная деятельность*: музыкальная гостиная, конкурсы, посвящения в музыканты, юбилейные творческие вечера;

— *трудовая деятельность* (сопровождается при необходимости фоновой музыкой);

— *общественно полезная деятельность*: акции милосердия и благотворительности, шефство над детским садом, праздники игры и игрушки для малышей, митинги, акции солидарности;

— *художественно-творческая деятельность*: балы, вечера художественной самодеятельности, театральные постановки, вечера авторской песни, посещение театров, концертов;

— *физкультурно-спортивная деятельность* с музыкальным оформлением.

При грамотном подборе музыкального репертуара влияние музыки на воспитанников будет огромным.

В целом структуру организации музыкальной среды на дошкольной образовательной ступени и в начальной школе демонстрирует следующая схема.

Организация музыкально-эстетической среды в условиях образовательного учреждения (детский сад — начальная школа)

Основные направления	Формы и методы
Вокалотерапия	Риторика
	Вокальное дыхание
	Дыхательные комплексы
Музыкальный дизайн	Применение музыки на других уроках
	Фоновая музыка в режимные моменты
Музыкальная психокоррекция	Рисунок под музыку
	Цветотерапия
	Динамическая живопись
	Адаптированная классика
Камерный детский музыкальный театр	Звуки природы
	Музыкальные спектакли
	Концерты
	Творческие встречи
Творческие мастерские	Танцевальный ансамбль
	Вокальный ансамбль
	Ансамбль народных инструментов
	Театральная студия
	Музыкальная студия
Занятия эстетического цикла	Музыкальные занятия
	Рисование
	Эстетика
	Хореография
	Литература

Музыкальная среда в среднем и старшем школьном возрасте не только предоставляет возможности для художественно-эстетического самовыражения, она способствует целостному развитию ребенка (эмоциональному, нравственному, интеллектуальному, эстетическому, духовному и т. д.), представляя собой ценностно-смысловое поле для его самоопределения.

Не случайно, замечательный музыкант-ученый О. П. Радынова отмечает, что музыка при определенных педагогических условиях способна стать «эмоционально-оценочным стержнем» всей духовной жизни ребенка.

При этом может возрастать степень самостоятельности и самодеятельности учащихся в музыкальном проектировании среды от младших к старшим классам, что свидетельствует о положительной динамике развития ценностного отношения к подлинному музыкальному искусству. Старшие школьники могут сами стать авторами-разработчиками различных проектов музыкального дизайна, исходя из своих музыкально-вкусовых предпочтений, целесообразности применения музыки в том или ином виде деятельности. Возможно использование компьютерных музыкальных технологий, социальных и культурных практик, экранных и проектных технологий.

В следующей схеме показана примерная организация музыкально-эстетической среды на средней и старшей ступенях образовательной системы.

**Организация музыкально-эстетической среды
в условиях школы**

Предметная область «Искусство»	Музыкальный дизайн	Психологическая коррекция средствами музыки	Дополнительное образование	Формы организации музыкальной деятельности
Музыка	Фоновая музыка на уроке	Рисунок под музыку	Игра на музыкальных инструментах	Концерт-встреча «Музыкальный момент»
ИЗО	Фоновая музыка в свободной деятельности	Философско-музыкальные тренинги	Хореография	Публичная лекция «О музыке и музыкантах»
МХК	Фоновая музыка при проведении КТД	Динамическая живопись	Музыкальный театр	Философские беседы «Тайны музыкальной образности»
Интеграция предметов эстетического цикла	Фоновая музыка в условиях семьи	Звуки природы	Оркестр	Музыкальный клуб
		Цветотерапия	Вокальный ансамбль	Конкурс юных композиторов

Итак, музыкальный дизайн образовательного учреждения способствует гармонизации среды через насыщение музыкой самых разнообразных форм взаимодействия детей и взрослых. Однако при разработке проектов музыкального дизайна необходимо учитывать основные принципы построения музыкальной среды, чтобы избежать перенасыщенности звукового фона:

- принцип экологичности, обеспечивающий защиту ребенка и его благополучия;
- принцип демократичности, обеспечивающий учет интересов всех субъектов образовательно-воспитательного процесса;
- принцип целесообразности, обеспечивающий использование необходимого и достаточного музыкального материала для определенного вида деятельности.

Таким образом, музыкальный дизайн как технология проектирования музыкальной среды будет охватывать все сферы жизни детско-взрослой общности в условиях образовательного учреждения.

Качественное изменение звуковых характеристик среды будет способствовать созданию эмоционально-комфортного микроклимата, формировать глубинные психологические установки оптимистического, жизнерадостного характера у всех участников образовательно-воспитательного процесса ☺

Искусство духовно воспитывает. «Оно воздействует на мысли и чувства, волю и воображение и благодаря этому формирует и преобразует духовный мир людей. Иначе говоря, оно осуществляет *воспитательную сверхфункцию*» [44].

Музыкальный дизайн — технология будущего образования и воспитания, так как всестороннее и полное воздействие музыки на ребенка еще далеко не исследовано. Сегодня активно изучается влияние музыки на живые организмы, доказываются вредные последствия «музыкального мусора» (термин Д. Б. Кабалевского) для растущего человека, утверждается необходимость большей внутренней восприимчивости к музыкальному искусству.

«Люди, которые осознают свою ответственность по отношению к человечеству, будут исполнять обязанности хранителей обоюдоострого священного меча звука», — писал К. Скотт*. Исследователь влияния музыки на человека, он считает, что «музыка с течением времени, имея большую эффективность, будет способна привести человечество в соприкосновение с более высокими планами бытия и сделать, таким образом, возможным переживание духовной радости...» Будет осуществлена мечта А. Н. Скрябина о единстве звука и цвета, и через это осуществление музыкальная публика будущего испытает на себе лечущее и оживляющее воздействие — очень мощное воздействие.

Если тысячелетия назад музыка могла формировать характер и менять мораль, вероятно, что в наше время она делает то же с сознанием человека. Ее подсознательное воздействие на психофизическую природу человека значительно сильнее, чем предполагается, что доказано многочисленными исследованиями. Но для этого нужно выбирать *правильную* музыку, определяя для себя в качестве музыкального идеала произведения, «проверенные» временем.

* К. Скотт. Музыка и ее тайное влияние. www.sozvezdieoriona.ru.

Алгоритм развития отношения ребенка к музыкальному искусству как ценности включает, как правило, следующие ступени:

- проявление *ситуативного положительного эмоционального* отношения к музыкальным впечатлениям;
- закрепление в памяти *многократно переживаемого положительного эмоционально-оценочного* отношения к музыке;
- закрепление положительного *оценочного* отношения к музыке как *ценностного*.

Таким образом, у детей на основе приобретенного жизненного и музыкально-интонационного опыта сначала формируется избирательное, предпочтительное отношение к музыкальным явлениям, появляется возможность их сравнения и выбора. Постепенно, с опорой на уже сформированные представления об эталонах красоты, происходит переход от неосознаваемого отношения к осмысленному, дифференцированному, что может влиять впоследствии на отношение к художественным ценностям искусства.

Умение детей и подростков отбирать из обилия музыкальных впечатлений наиболее ценное — это особое качество музыкального развития личности. С одной стороны, в период переоценки ценностей (и музыкальных в том числе), когда прежние ценности уже не играют столь значительной роли, важно наличие сформированного личностного качества, которое поможет найти и отобрать наиболее значительные в художественном плане музыкальные произведения. С другой стороны, отношение к общечеловеческим ценностям также должно быть пропущено сквозь самостоятельный «эмоциональный фильтр», чтобы эти ценности стали реально значимыми в развитии личности школьника.

В музыке сконцентрирован духовный опыт всего человечества, который, попадая в сферу индивидуального сознания личности отдельного человека (переживаний, чувств, мыслей, оценок, ориентаций), распремечивается и становится достоинством личности, которая осваивает, присваивает, развивает и преобразовывает его. Тем самым осуществляется связь прошлого и будущего через настоящее.

Содержанием музыки является мир *вечных ценностей*, поэтому язык музыки через «чувственную программу, разворачивающуюся во времени», доступен пониманию всего челове-

ства и каждого культурного человека. Тем самым осуществляется связь отдельной личности с миром людей, происходит многомерный диалог-объединение человека с Вечностью на таком духовном уровне, который неподвластен другой кодовой коммуникации.

Музыка является незаменимым и уникальным Воспитателем, воздействующим через мир музыкально-ассоциативных эмоционально-эстетических образов на ценностное сознание воспитанника, способствуя его духовно-нравственной целостности, самосозиданию и самотворению. Тем самым реализуется непрерывность поступательного развития Человека в мире Культуры ☺

1. Античная музыкальная эстетика. — М., 1960.
2. *Асафьев, Б. В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев. — 2-е изд. — Л. : Музыка, 1973. — 142 с.
3. *Блаво, Р.* Музыка здоровья / Р. Блаво. — СПб. : Издательство «Диля», 2002.
4. *Быстрова, Т. Ю.* Вещь. Форма. Стиль: введение в философию дизайна / Т. Ю. Быстрова. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2001.
5. *Ветлугина, Н. А.* Модель эстетического отношения ребенка к музыке и музыкальной деятельности / Н. А. Ветлугина // Развитие музыкального слуха, певческого голоса и музыкально-творческих способностей учащихся общеобразовательной школы: сб. тезисов VI научн. конф. — М., 1982. — С. 15–19.
6. *Ветлугина, Н. А.* Художественное творчество и ребенок / Н. А. Ветлугина. — М. : Педагогика, 1972. — 287 с.
7. *Вогралик, В. Г.* Практические возможности чжэнь-цзю в превентивной терапии старости / В. Г. Вогралик, М. В. Вогралик, А. В. Смирнов. — Нижний Новгород, 1991.
8. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский. — М. : Педагогика, 1987. — 344 с.
9. *Выготский, Л. С.* Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк / Л. С. Выготский. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 1991. — 93 с.
10. *Вюнш, В.* Формирование человека посредством музыки / В. Вюнш. — М. : Парсифаль, 1998. — 160 с.
11. *Догель, И. М.* Влияние музыки на человека и животных / И. М. Догель. — Казань, 1888.
12. *Золтаи, Д.* Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от зарождения до Гегеля / Д. Золтаи. — М., 1977.
13. *Запесоцкий, А. С.* Образование: философия, культурология, политика / А. С. Запесоцкий. — М. : Наука, 2002. — 456 с.
14. *Кабалевский, Д. Б.* Воспитание ума и сердца / Д. Б. Кабалевский. — М. : Просвещение. — 1984. — С. 206.

15. *Каган, М. С.* Системный подход к комплексному изучению искусства / М. С. Каган // Методологические проблемы современного искусства. — Вып. 3. — Л., 1980.
16. *Каган, М. С.* Взаимодействие искусств в педагогическом процессе / М. С. Каган // Межвуз. сб. науч. тр. — Л. : Наука, 1989.
17. *Каган, М. С.* Философия культуры / М. С. Каган. — СПб. : Петрополис, 1996. — 416 с.
18. *Каргопольцев, С. М.* Теория и практика гуманизации личности младшего школьника в процессе музыкального восприятия: автореф. дис. ... докт. пед. наук / С. М. Каргопольцев. — Челябинск, 1997. — 48 с.
19. *Кремлев, Ю.* Познавательная роль музыки / Ю. Кремлев. — М. : Музыка, 1963
20. *Леонтьев, А. Н.* Некоторые проблемы психологии искусства / А. Н. Леонтьев // Избранные психологические произведения: в 2 т. / [под ред. В. В. Давыдова и др.]. — М. : Педагогика, 1983. — Т. 2. — С. 232–239.
21. *Мазель, Л. А.* Вопросы анализа музыки / Л. А. Мазель. — М. : Сов. композитор, 1991. — 375 с.
22. *Мазель, Л. А.* О природе и средствах музыки / Л. А. Мазель. — М. : Музыка, 1983. — 72 с.
23. *Мануйлов, Ю. С.* Средовой подход в воспитании / Ю. С. Мануйлов. — М.; Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2002. — 157 с.
24. *Медушевский, В. В.* К проблеме семантического синтаксиса / В. В. Медушевский // О художественном моделировании эмоций. — Сов. музыка. — 1973. — № 8.
25. *Медушевский, В. В.* О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. — М. : Музыка, 1976. — 250 с.
26. Музыка начинается там, где кончается слово / [под ред. Л. П. Казанцевой]. — Астрахань : Центр «Консерватория», 1995. — 458 с.
27. *Назайкинский, Е. В.* О психологии музыкального восприятия / Е. В. Назайкинский. — М. : Музыка, 1972. — 383 с.
28. *Назайкинский, Е. В.* Звуковой мир музыки / Е. В. Назайкинский. — М. : Музыка, 1988. — 254 с.
29. *Орлов, Г. А.* Психологические механизмы музыкального восприятия / Г. А. Орлов // Вопросы теории и эстетики музыки. — Л., 1963. — Вып. 2. — С. 181–215.
30. *Тельчарова, Р. А.* Музыка и культура / Р. А. Тельчарова. — М. : Знание, 1986. — 62 с.

31. *Тельчарова, Р. А.* Феноменология художественного сознания / Р. А. Тельчарова. — Владимир, 1996. — 214 с.
32. *Теплов, Б. М.* Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов // Избр. труды: в 2 т. — Т. 1. — М. : Педагогика, 1985. — С. 42—222.
33. *Папанек, В.* Дизайн для реального мира / В. Папанек. — М. : издатель Д. Аронов, 2004.
34. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психология / В. И. Петрушин. — М. : Владос, 1997. — 384 с.
35. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психотерапия / В. И. Петрушин. — М. : Владос, 1999. — С. 176.
36. *Поддьяков, Н. Н.* Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста / Н. Н. Поддьяков. — Волгоград : Перемена, 1994. — 48 с.
37. *Подуровский, В. М.* Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности / В. М. Подуровский, Н. В. Суслова. — М. : Владос, 2001. — 320 с.
38. *Радынова, О. П.* Музыкальное развитие детей: в 2 т. / О. П. Радынова. — М. : Владос, 1997. — 608 с.
39. *Радынова, О. П.* Формирование основ музыкальной культуры у дошкольников : автореф. дис. ... докт. пед. наук / О. П. Радынова. — М., 1999. — 52 с.
40. *Радынова, О. П.* Программа «Музыкальные шедевры» / О. П. Радынова. — М. : Гном, 2000. — 16 с.
41. *Семенова, Г. Д.* Развитие воображения и интуитивно-образного мышления в процессе обучения музыке : программа по предмету «Музыка» для 1 — 3 классов общеобразовательной школы / Г. Д. Семенова. — 2001.
42. *Семенова, Г. Д.* Художественное воздействие как управляющая стратегия современной социологии культуры и духовной жизни / Г. Д. Семенова // Музыка и время. — № 6. — 2000. — С. 41—43.
43. *Семенова, Г. Д.* Комплексный метод самообучения музыкальным дисциплинам / Г. Д. Семенова // Информационная герменевтика. Каталог ИНИНФО 1 (6). — М., 1995. — С. 41.
44. *Семенова, Г. Д.* Музыкотерапия и восстановительная медицина в XXI веке / Г. Д. Семенова // «Академия Тринитаризма». — М., Эл № 77-6567, публ.12943, 10.02.2006 trinitas.ru rus/doc/0202/010a/02020106.htm.
45. *Слободчиков, В. И.* Психология человека / В. И. Слободчиков, Г. И. Исаев // Введение в психологию субъективности. — М. : Школа-Пресс, 1995. — 383 с.

46. *Слободчиков, В. И.* Личность как реальность для других / В. И. Слободчиков, Г. И. Исаев // Психология личности. — Т. 2. — Самара, 1999.
47. *Слободчиков, В. И.* Психология развития человека : учеб. пособие для вузов / В. И. Слободчиков. — М. : Школьная пресса, 2000. — 416 с.
48. *Сохор, А.* Воспитательная роль музыки / А. Сохор. — Л. : Музыка, 1975.
49. *Сохор, А.* Вопросы социологии и эстетики музыки / А. Сохор. — Т. 3. — Л. : Советский композитор, 1983.
50. *Симонов, П. В.* Эмоциональный мозг / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1981.
51. *Скотт, К.* Музыка и ее тайное влияние в течение веков / К. Скотт. — www.agnimusic.ru.
52. *Теплов, Б. М.* Психологические вопросы художественного воспитания / Б. М. Теплов. — 1947. — № 11.
53. *Фадеева, С. А.* Воспитание музыкой / С. А. Фадеева. — Н. Новгород : НГЦ, 2005. — 106 с.
54. *Фадеева, С. А.* Преемственность в музыкальном воспитании детей : монография / С. А. Фадеева. — Н. Новгород : НГЦ, 2007. — 350 с.
55. *Чумичева, Р. М.* Взаимодействие искусств в формировании личности старшего дошкольника : дис. ... докт. пед. наук / Р. М. Чумичева. — Ростов н/Д. : Феникс, 1995. — 485 с.
56. *Шушарджан, С. В.* Здоровье по нотам / С. В. Шушарджан. — М. : Перспектива, 1994.
57. *Шушарджан, С. В.* Музыкалотерапия и резервы человеческого организма / С. В. Шушарджан. — М. : Антидор, 1998.
58. *Щербакова, А. И.* Аксиология музыкально-педагогического образования / А. И. Щербакова. — М. : Прометей, 2001. — 424 с ☺

Приложения

Приложение 1

Словарь эмоций

(По книге В. Г. Ражникова «Резервы музыкальной педагогики»)

Раздраженно	Дерзко	Шутливо	Элегантно	Поэтично
Рассерженно	Бесцеремонно	Затейливо	Тонко	Возвышенно
Негодующе	Беспардонно	Ребячась	Изящно	Мечтательно
Резко	Вызывающе	Насмешливо	Галантно	Одухотворенно
Невоздержанно	Нахально	Скерционно	Утонченно	Сердечно
Грубо	Нагло	Пикантно	Манерно	Задумчиво
Гневно	Нескромно	Иронически	Грациозно	Интимно
Яростно	Назойливо	Саркастически	Жеманно	Трепетно
Бешено	Навязчиво	Шутовски	Щеголевато	Душевно
Жестко	Неотвязно	Пафосно	Изощренно	Напевно
Сердито	Развязно	Надменно	Ажурно	Окрыленно
Испуганно	Надоедливо	Язвительно	Деликатно	Проникновенно
Неистово	Распоясанно	Гротескно	Изысканно	Пленительно
Свирепо	Расхлябанно	Гротескно	Искусно	Чутко
Дьявольски	Фривольно	Парадоксально	Искушенно	Чарующе
Демонически	Беспутно	Сарданически	Капризно	Лирично
Изуверски	Вероломно	Забавно	Эфемерно	Невинно
Агрессивно	Кичливо	Издевательски	Экстрагантно	Неискушенно
Безудержно	Несуразно	Паясничая	Прихотливо	Завороженно
Варварски	Неприятно	Егозливо	Пластично	
Безжалостно		Ярко	Обворожительно	
Дико		Ехидно	Рафинированно	
Жестко		Колко	Филигранно	
Злостно		Шаловливо	Хрупко	
Истерично		Шаржированно	Щепетильно	
Нешадно		Юмористически	Изнеженно	
Страшно		Взбалмошно	Вычурно	
Ужасно		Ершисто		
Беспощадно		Каверзно		
Злобно		Легкомысленно		
Маниакально		Лукаво		
Люто				
Невменяемо				
Остервенело				

Окончание табл.

Властно Авторитарно Воинственно Сурово Твердо Чеканно Повелительно Волево Деспотично Давяще Императивно Магически Мещански Могущественно Начальственно Незыблемо Ораторски Царственно	Радостно Весело Празднично Приподнято Звучно Блестяще Искрясь Бодро Игриво Бойко Легко Проворно Живо Полетно Задорно Ослепительно Ловко Юрко Ярко Лучисто Лучезарно Феерично Невесомо	Энергично Мужественно Решительно Смело Сильно Крепко Твердо Упруго Гордо Уверенно С достоинством Неотступно Настойчиво Неодолимо Неукротимо Неумолимо Отважно Маршеобразно Молодцевато Напористо Независимо Необратимо Напорно Самозабвенно	Торжественно Величественно Триумфально Победно Призывно Величаво Ликующе Восторженно Пышно Помпезно Шумно Бравурно Грандиозно Значительно Роскошно Эффектно Открыто Церемонно Жизнеутверждающе Озаренно Оптимистично	Тяжело Увесисто Грузно Громоздко Массивно Масштабно Мощно Неуклюже Угловато Напряженно Натружено Тягуче Густо Напыщенно Натужно Неловко
Набожно Благоговейно Религиозно Исповедуя Благостно Медитативно Эзотерично Милосердно Молитвенно Праведно Освященно Покаянно Смиренно	Нежно Ласково Любовно Деликатно Радушно Мягко Благородно Трогательно Приветливо Елейно Любезно Почтительно Приятно Целомудренно Чисто Безропотно Беззлобно Доверчиво Млея Мило	Сосредоточенно Сдержанно Степенно Размеренно Обстоятельно Солидно Серьезно Строго Чинно	Масштабно Широко Размашисто Наполнено Объемно Емко Пространно Веско Весомо Космично Огромно Бесконечно Беспредельно	Грозно Драматично Трагично Зловеще Траурно Мертвенно Фатально Апокалиптически

Приложение 2

**Учебно-тематический план
спецкурса «Музыкальный дизайн 03»**

Цель: овладение специальными знаниями, представлениями о современных музыкальных терапевтических технологиях и умение применять их в практической деятельности.

Категория слушателей: специалисты сферы образования и воспитания.

№ п/п	Раздел/тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	В том числе		
			лек-ции	прак-тика	
1	Воздействие музыки на человека: история и современность	6	4	2	
2	Музыкальная культура как важная часть общей духовной культуры человека. Значение музыки в развитии личности ребенка	4	2	2	
3	Гуманистическая направленность музыкальной культуры, ее место в организации среды жизнедеятельности ребенка	4	2	2	
4	Музыкальный дизайн: понятие, функции, содержание и формы	6	2	4	
5	Фоновая музыка на уроке и во внеурочной деятельности	6	2	4	
6	Музыкальная психологическая коррекция поведения детей группы риска	4	2	2	
7	Фонотека образовательного учреждения: принципы создания и репертуар	2	2		
8	Молодежные музыкальные субкультуры: возможности взаимодействия	4		4	
ИТОГО:		36	16	20	
Итоговый контроль					Зачет

Аннотация содержания специального курса «Музыкальный дизайн ОУ»

Воздействие музыки на человека: история и современность. Музыка и мифология. Музыкальное целительство в развитых культурах. Значение музыки в учениях Пифагора, Платона, Аристотеля. Музыка в эпоху Средних веков и воздействие музыки на человека в трудах В. М. Бехтерева, И. Р. Тарханова, И. М. Догеля.

Области применения музыки для эмоциональной коррекции в наше время. Концепции музыкального воздействия на человека С. В. Шушарджана, М. Л. Лазарева. Примерные требования к гармонизирующей человека музыке. Музыка в медицине и педагогике: сходство и различия.

Музыкальная культура как важная часть общей духовной культуры человека. Значение музыки в развитии личности ребенка. Музыка — «эмоциональное познание». Словарь эмоций (О. П. Радынова, В. Г. Ражников). Интонационная близость музыки и речи. Механизмы воздействия музыкальных образов на ценностно-смысловую сферу личности человека. Музыкальное восприятие. Концепция отношений В. Н. Мясищева в музыкально-ценностном воспитании.

Влияние музыки на интеллектуальную деятельность ребенка. Познавательное значение музыки. Роль музыки в обучении. Потенциал музыки в решении психолого-педагогических проблем детей и молодежи.

Гуманистическая направленность музыкальной культуры, ее место в организации среды жизнедеятельности ребенка. Роль музыки в гуманистической воспитательной системе ОУ, критерии и показатели оценки эффективности гуманистической направленности воспитания. Возможности музыки в организации среды (музыка на уроке и во внеурочной деятельности, музыка в детской общественной организации, музыка в семье, музыка в коллективной творческой деятельности и пр.).

Алгоритм развития отношения ребенка к музыкальному искусству как ценности. Музыка — фактор развития *аксиосферы личности* ребенка. Диагностика сформированности музыкальных вкусовых предпочтений у детей и взрослых.

Музыкальный дизайн: понятие, функции, содержание и формы. Дизайн, история понятия, возникновение, формы в совре-

менном мире. Музыкальный дизайн как форма проектирования музыкальной среды, реализация средового подхода в музыкальном воспитании детей и молодежи. Организация музыкального дизайна в условиях ДОУ и ОУ: структура, управление.

Самостоятельность учащихся в музыкальном проектировании среды и динамика развития ценностного отношения к музыкальному искусству. Использование компьютерных музыкальных технологий; социальных, культурных и духовных практик; экранных и проектных технологий в организации среды ОУ. Основные принципы построения музыкальной среды. Примерная модель музыкального дизайна в учреждении.

Фоновая музыка на уроке и во внеурочной деятельности. Возможности активного и пассивного музыкального слуха. Ясные и неясные знания, ясные и неясные музыкальные впечатления (теория Н. Н. Поддьякова). Значение неосознаваемых музыкальных ассоциаций при восприятии музыки. Неосознанное накопление слухового опыта — необходимая часть музыкального воспитания, его роль в обогащении и расширении музыкальных представлений и оценочных предпочтений ребенка.

Факторы эффективности музыкальной практики. Фоновая музыка: сущность, особенности применения. Практикум по проектированию фонового звучания на различных уроках и занятиях. Функции фоновой музыки.

Музыкальная психологическая коррекция поведения детей группы риска. Профилактика асоциальных проявлений средствами искусства, артпедагогика. Следствия музыкотерапии для детей группы риска. Механизмы и формы (активные и пассивные) музыкальной психологической коррекции поведения. Фоновая музыка при индивидуальной нравственной беседе: содержание метода, примерный репертуар. Философский музыкальный тренинг (В. И. Петрушин). Практикум по составлению аффирмаций для детей. Рисование (раскрашивание) под музыку. Цветовое моделирование. Динамическая живопись. Применение звуков природы в работе психолога и социального педагога.

Фонотека образовательного учреждения: принципы создания и репертуар. Значение фонотеки в жизнедеятельности образовательного учреждения. Принципы подбора репертуара (доступность, художественность, воспитательная и оздоровительная эффективность и пр.). Возможности музыкальной классики раз-

ных эпох и стилей. Возможные организаторы фонотеки, ее местонахождение, доступность. Степень участия детей в создании фонотеки. Музыкальные произведения для произвольного и непроизвольного восприятия: сходство и различия. Практикум по подбору необходимого музыкального материала для урочной и внеурочной деятельности.

Молодежные музыкальные субкультуры: возможности взаимодействия. Музыка как форма молодежной субкультуры. Частота музыкального «погружения» у подростков и молодежи и коммуникации в молодежной среде. Аудионаркотики: мифы и реальность. Подростковый и молодежный досуг и роль в нем музыкального звучания. Сохранение личного пространства при помощи музыкальных звуков, механизмы сопереживания музыке.

Эталоны красоты и молодежная музыка. Различия легкой и серьезной музыки. Возможности влияния музыкой на подростков и молодежь. Пути взаимодействия с музыкальными молодежными субкультурами.

Вопросы к зачету

- Воздействие музыки на человека: история и современность.
- Музыкальная культура как важная часть общей духовной культуры человека.
 - Значение музыки в развитии личности ребенка.
 - Гуманистическая направленность музыкальной культуры, ее место в организации среды жизнедеятельности ребенка.
 - Музыкальный дизайн: понятие, функции, содержание и формы.
 - Фоновая музыка на уроке и во внеурочной деятельности.
 - Музыкальная психологическая коррекция поведения детей группы риска.
 - Фонотека образовательного учреждения: принципы создания и репертуар.
 - Различия легкой и серьезной музыки.
 - Возможности музыки в организации среды учреждения.
 - Фоновая музыка в семье.
 - Молодежные музыкальные субкультуры: возможности взаимодействия.
 - Модель музыкального дизайна в учреждении.

- Использование компьютерных технологий в проектировании музыкальной среды.
- Роль «эталонов красоты» в музыкальных предпочтениях молодежи.

Практикумы

1. Практикум по подбору необходимого музыкального материала для различных сфер детской и взрослой деятельности.
2. Практикум по определению стилей и принадлежности музыкального материала различным молодежным течениям.
3. Практикум по проектированию фонового звучания на праздниках.
4. Разработка музыкального дизайна для комнаты отдыха педагогических работников образовательного учреждения.
5. Организация и проведение диагностики и самодиагностики сформированности музыкальных вкусовых предпочтений у детей и взрослых.
6. Практикум «Философский музыкальный тренинг»: разработка аффирмаций и подбор репертуара.
7. Вокалотерапия для детей и взрослых, комплекс упражнений «Тканевая вибрация».
8. Разработка модели фонотеки для начальной школы.
9. ИКТ в создании музыкального дизайна.
10. Музыка в детском общественном объединении: примерный репертуар для активных и пассивных форм работы ☺

Приложение 3

Учебно-тематический план специального курса по теме «Музыкальная терапия при нарушениях речи»

Цель: овладение специальными музыкальными знаниями, представлениями о современных музыкотерапевтических технологиях и умение применять их в практической деятельности.

Категория слушателей: слушатели курсов по специальности «Логопедия».

№ темы	Раздел/тема	Количество часов			Формы контроля
		Всего	В том числе		
			лекции	практика	
1. Музыка как терапия: предмет, история, традиции					
1.1	Музыка, ее роль и значение в жизнедеятельности человека	2	2		
1.2	Музыкальное воздействие: исторический аспект	4	2	2	
1.3	Музыка и здоровье: современный опыт	2	2		
Всего по разделу		8	6	2	
2. Музыка и речь: общее и особенное					
2.1	Возможности музыкального воздействия при заикании: вопросы физиологии	2	2		
2.2	Ритмическая составляющая речи и музыки	2	2		
2.3	Основы построения методики музыкально-терапевтической коррекции нарушений речи у детей	4	2	2	
Всего по разделу		8	6	2	
3. Музыка при заикании: практические основы					
3.1	Классификация методов музыкальной коррекции	4	2	2	
3.2	Вокалотерапия	4	2	2	
3.3	Особенности музыкальной коррекции: опыт и перспективы	6		6	
Всего по разделу		14	4	10	
4. Значение музыки в развитии личности ребенка					
4.1	Домашняя фонотека: принципы организации	4	2	2	
4.2	Музыка в семье: формы организации музыкальной деятельности	2	2		
Всего по разделу		6	4	2	
ИТОГО:		36	20	16	
Итоговый контроль					Зачет

**Аннотация содержания спецкурса
«Музыкальная терапия при нарушениях речи»**

1. Музыка как терапия: предмет, история, традиции. Музыка как искусство. Средства музыкальной выразительности. Основные принципы музыкального воздействия. Значение музыки для человека.

Музыка и здоровье. История музыкальной терапии. Восточная и западная школы музыкотерапии: достижения и проблемы.

Музыка как терапия: российский опыт. Виды музыкотерапии. Основные направления применения музыкотерапии. «Цветок здоровья» М. Л. Лазарева (г. Москва).

2. Музыка и речь: общее и особенное. Нарушения структуры речи, ее темпа и ритма: вопросы физиологии. Общие элементы структуры музыки и речи: ритм, интонация, гармония, динамика, акценты, паузы и т. д. Детская речь: шкала выразительности.

Ритм в жизни и в искусстве. Ритм как характерное проявление существования живого организма. Взаимосвязь биоритмов и ритма речи. Возможности музыки в «ритмическом воспитании» (Далькроз).

Основные методы музыкальной коррекции нарушений речи в детском возрасте. Музыкально-двигательные игры и упражнения. Рецептивное восприятие музыки. Игра на музыкальных инструментах и ритмическая декламация.

3. Музыка при заикании: практические основы. Классификация методов музыкальной коррекции (активные и пассивные, индивидуальные и групповые): практикум-тренинг.

Вокалотерапия: коррекция процессов дыхания, фонации и артикуляции.

Значение детского музыкального творчества при нарушении речи.

Применение методов музыкально-эстетической терапии для психологической коррекции социально-эмоционального статуса детей с задержкой психического и речевого развития: разработка индивидуальных программ оздоровливания детей.

4. Значение музыки в развитии личности ребенка. Музыкальный дизайн: подбор фоновой музыки для поддержания положительного эмоционального климата с учетом возрастных особенностей.

Рекомендации родителям по применению детских индивидуальных музыкально-терапевтических программ в условиях семьи. Формы организации детской музыкальной деятельности.

Вопросы к зачету

- Музыка, ее роль и значение в жизнедеятельности человека.
- Музыкальное воздействие: исторический аспект.
- Музыка и здоровье: современный опыт.
- Возможности музыкального воздействия при заикании: вопросы физиологии.
- Ритмическая составляющая речи и музыки.
- Основы построения методики музыкально-терапевтической коррекции нарушений речи у детей.
- Классификация методов музыкальной коррекции.
- Вокалотерапия: методы и назначение.
- Особенности музыкальной коррекции: опыт и перспективы.
- Домашняя фонотека: принципы организации.
- Музыка в семье: формы организации музыкальной деятельности.
- Индивидуальные музыкально-терапевтические программы.
- Значение детского музыкального творчества при нарушении речи.
- Музыкально-двигательные игры и упражнения.
- Игра на музыкальных инструментах и ритмическая декламация.

Приложение 4

Воспитательная система ОУ

«Культура. Творчество. Диалог»

(лауреат Всероссийского конкурса воспитательных систем)

В период возрождения представлений о воспитании личности в контексте культуры формирование и развитие музыкальной культуры является важнейшим фактором личностного ста-

новления и реализации уникальной творческой миссии ребенка. Музыкально-эстетическое развитие детей, основанное на принципах преемственных связей и отношений, может оказывать мощное воспитательное воздействие на складывающуюся систему ценностных ориентаций ребенка, личностное развитие в целом.

Модель школьной воспитательной системы — интегрированный музыкально-образовательный комплекс, создание которого способствует непрерывному поступательному формированию и развитию общей духовной и музыкально-эстетической культуры учащихся, их самореализации и ценностно-смысловому самоопределению.

Центральное место в воспитательной системе занимает ребенок, сама система ориентирована на гармоничное развитие его личности, способной к самореализации и готовой к самоопределению через мир Культуры, Творчества, Диалога. Основные ценностные категории, которые являются основой воспитания в школе, определяются следующим образом:

- *Культура* — «среда, растящая и питающая личность» (П. А. Флоренский), где личность является объектом культурного воздействия, носителем и создателем культурных ценностей.

- *Творчество* — органичный и необходимый процесс жизнедеятельности, способствующий развитию индивидуальности, способности к созиданию и личностному росту всех участников.

- *Диалог* — субъект-субъектное взаимодействие детей, педагогов и родителей, основанное на со-бытийности и сотрудничестве.

Цель воспитания — гармоничное развитие личности ребенка, способной к самореализации и готовой к ценностно-смысловому самоопределению через мир *культуры, творчества, диалога*.

Задачи:

- создание системы преемственных связей и отношений между всеми субъектами воспитательной системы (между общим и дополнительным образованием, между начальным и средним звеном, между учителями-предметниками и педагогами дополнительного образования);

- формирование единого коллектива школы как общности детей и взрослых;

— развитие профессиональной компетентности педагогов среднего и старшего звена (становление позиции педагога как воспитателя);

— активизация самоуправленческой деятельности учащихся, их участие в коллективной творческой деятельности;

— развитие системы взаимодействия с внешней средой.

Приоритетные подходы в реализации модели воспитательной системы:

- *аксиологический*, заключающийся в приобщении детей к миру ценностей через высокохудожественные образцы музыкальной культуры и оказание помощи в создании личностно значимой системы ценностных ориентаций;

- *философско-антропологический*, основывающийся на человекообразности, определяющем центр научной картины мира человека (ребенка, педагога, родителя) как целостность и главный предмет познания; закономерности личностного развития ребенка, его возрастных, природных, гендерных особенностях;

- *средовой*, заключающийся в возможности интеграции ребенка в современную культуру и современное общество через расширение культуротворчества от музыки как урока искусства до организации музыкально-образовательной среды образовательного учреждения в целом.

Основные принципы, определяющие жизнедеятельность детей и взрослых в образовательном учреждении, следующие:

- *принцип экологичности*, обеспечивающий защиту ребенка как личности и его благополучия;

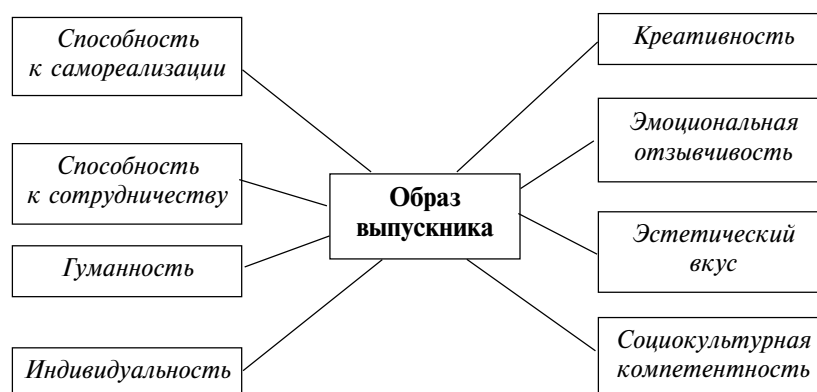
- *принцип гуманности*, обеспечивающий уважение к правам каждого ребенка и признании его главной ценностью всех воспитательных взаимодействий;

- *принцип культуросообразности*, обеспечивающий соответствие ценностям и нормам общей духовной и национальной культуры;

- *принцип природосообразности*, обеспечивающий воспитание ребенка сообразно его полу и возрасту;

- *принцип диалога*, обеспечивающий конструктивное взаимодействие всех участников воспитательного процесса (даже при отсутствии единых взглядов на те или иные вопросы воспитания).

Цели и ценности воспитания способствуют развитию определенных качеств личности ребенка:

Сохранение и развитие школьных традиций, изучение возможностей применения новых подходов в воспитании, мониторинг воспитательной деятельности и участие в ней всех субъектов воспитательного процесса обусловили определение основ организации воспитания в школе и конкретизацию приоритетных направлений развития воспитательной системы:

- преемственность как система полифункциональных отношений между ступенями и звеньями образования и воспитания, а также различными уровнями воспитательных воздействий внутри каждой образовательной ступени;
- личностное развитие детей, способных к творческой самореализации и ценностно-смысловому самоопределению через культуру, творчество, диалог;
- единый коллектив школы как общность детей и взрослых, живущий по своим законам, правилам, традициям в педагогически целесообразно организованной школьной среде;
- открытость воспитательной системы для взаимодействия с внешней средой, влияние развития системы на развитие социального воспитательного пространства.

Методологической основой деятельности по моделированию и построению воспитательной системы (ВС) являются работы ряда ученых:

— раскрывающие философский аспект проблемы преемственности (Э. Баллер, А. Зеленов, Е. Мамчур и др.);

— анализирующие проблемы развития музыкального образования и воспитания (Б. Асафьев, А. Лосев, В. Медушевский, Е. Назайкинский и др.);

— раскрывающие вопросы художественно-эстетического развития детей (Н. Киященко, М. Каган и др.);

— составляющие идеи философской и педагогической антропологии (К. Д. Ушинский, Н. А. Бердяев, Г. Плеснер и др.);

— раскрывающие возможности использования личностно ориентированного подхода в педагогической практике (Е. Н. Бондаревская, В. М. Лизинская, И. С. Якиманская и др.);

— исследующие проблемы становления и развития воспитательной системы образовательного учреждения (Л. И. Новикова, В. А. Капаковский, Н. Л. Селиванова, А. В. Гаврилин, Е. Н. Степанов, В. Т. Кабуш и др.).

Программа реализации модели ВС включала в себя традиционные этапы с учетом специфики содержания воспитательной деятельности в конкретном учреждении.

Программа реализации модели воспитательной системы

№ п/п	Этапы	Сущность	Направление деятельности	Реализация в практике работы школы
1	Становление ВС	Организация и упорядочение воспитательной деятельности	Определение приоритетных направлений деятельности, конкретизация цели воспитания, создание целостного воспитательного коллектива школы	Анализ воспитательного процесса. Создание модели воспитательной системы школы, разработка нормативно-правового обеспечения, разработка подпрограмм, отражающих сущность модели; формирование социально-психологического единства педагогов, родителей, детей. Организация активного взаимодействия субъектов воспитательного процесса
2	Развитие ВС	Усложнение содержания деятельности и структуры системы	Интенсификация процессов коллективообразования классов, творческих объединений	Развитие межвозрастного общения, усложнение системы преемственных отношений. Развитие ученического самоуправления, активизация деятельности психологической службы

Окончание табл.

№ п/п	Этапы	Сущность	Направление деятельности	Реализация в практике работы школы
				Совершенствование форм и методов воспитания, освоение новых технологий воспитания
3	Функционирование ВС	Интеграция видов деятельности, создание совокупного субъекта деятельности	Жизнедеятельность школы в рамках системообразующей деятельности	Окончательное утверждение видов деятельности, использование педагогических технологий, направленных на ценностно-смысловое самоопределение учащихся; развитие учебных коллективов, системы самоуправления; совершенствование программ по музыкально-хореографическим дисциплинам. Активное включение родителей в образовательный процесс; активизация контактов с другими учреждениями; общественное признание деятельности ОУ. Оценка результативности ВС внешними экспертами
4	Перестройка воспитательной системы	Оформление ценностно-смыслового типа воспитательной системы	Качественный переход от системы воспитательной к системе социальной	Расширение поля общественно полезной деятельности, усиление интеграционных процессов. Мониторинг результативности для дальнейшего совершенствования системы

Дополнительное образование является сильной стороной ОУ, так как оно направлено на формирование базовой культуры личности учащихся, удовлетворение их творческих потребностей, самовыражения и самореализации. В процессе такого образования неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка.

**Направления деятельности
системы дополнительного образования**

№ п/п	Направление	Область деятельности	Виды образования
1	Художественное	Художественно-творческая, эстетическая, культурно-досуговая	Классический и народный танец, музыкально-инструментальный компонент (фортепиано, скрипка, кларнет, домра, балалайка, труба, баян, аккордеон); театральный компонент
2	Научно-гуманитарное	Научно-исследовательская, краеведческая	НОУ. Музейная педагогика. Хоровой компонент (музыка, сольфеджио, музыкальная литература)
3	Техническое	Научно-техническая	Математика, физика, экономика
4	Спортивно-оздоровительное	Оздоровительная, культурно-досуговая, спортивная	ОФП, стрелковый спорт, спортивные игры, военно-прикладные виды спорта, хореографический ансамбль
5	Декоративно-прикладное	Художественная, декоративная	Художественно-прикладное

Интеграция общего и дополнительного образования детей сближает процессы воспитания, обучения и развития; дополнительное образование расширяет воспитательное «поле» учреждения, включая личность ребенка в многогранную и психологически положительно насыщенную жизнь.

Основные направления интеграции общего и дополнительного образования детей реализуются не только в учебной деятельности, но и в различных формах внеурочной деятельности, а также при освоении социокультурного пространства.

**Направления интеграции
общего и дополнительного образования**

<i>Совместная познавательная деятельность</i>	<i>Совместная деятельность по проведению коллективных творческих дел</i>	<i>Совместное освоение социокультурного пространства</i>
Основные формы реализации: — межпредметная интеграция в учебной деятельности; — интеграция в деятельности научных обществ учащихся; — межпредметные недели; — олимпиады	Основные формы реализации: — традиционные КТД; — разработка и создание новых КТД	Основные формы реализации: — культурно-просветительская деятельность; — концертная деятельность; — спортивно-оздоровительная деятельность; — экскурсионно-краеведческая деятельность; — другая деятельность, направленная на развитие партнерских отношений с субъектами социального пространства

Коллективные творческие дела и традиции

№ п/п	Мероприятие	Форма проведения	Время проведения
1	День знаний	Торжественная линейка, концерт	Сентябрь
2	Филармонические концерты и встречи		В течение года
3	День рождения школы	Праздничная линейка	Сентябрь
4	День учителя	День самоуправления	Октябрь
5	Посвящение в музыканты	Праздник	Октябрь
6	Посвящение в танцоры	Праздник	Октябрь
7	Масленица широкая	Праздник	Февраль — март
8	Неделя культуры	Фестиваль-погружение	Ноябрь
9	Неделя творчества	Фестиваль студий и объединений ДО	Декабрь
10	Новогодняя елка	Праздник	Декабрь

Окончание табл.

№ п/п	Мероприятие	Форма проведения	Время проведения
11	Неделя науки	Олимпиада	Февраль
12	Весенняя капель	Фестиваль хореографии	Март
13	Акции: «Чистый двор» «Несущие радость»	Трудовой десант Озеленение школы	В течение года Апрель—май
14	Последний звонок	Торжественная линейка, праздник	Май

Осуществление художественно-эстетической деятельности как системообразующей характеризовалось объединением всех областей гуманитарного знания и влиянием на культурную среду учреждения.

Культурная среда образовательного учреждения

Ожидаемые результаты реализации модели ВС

№ п/п	Предметы мониторинга	Показатели	Диагностический инструментарий
1	Преимущество в воспитании	Единые аксиологические основания развития воспитания в ОУ. Ценностное и адаптивное управление. Формирование и развитие содержательных и организационно-методических связей и отношений между субъектами воспитания. Конструктивные внутренние коммуникации. Психологическая безопасность	Наличие общей концепции, ее реализация. Анкета «Портрет школы» (С. Л. Братченко). Анализ координации и интеграции всех планов и действий, их педагогическая целесообразность. Методы экспертной оценки. Педагогическое наблюдение. Тест «Коммуникативные права» (С. Л. Братченко). Методика оценки психологической атмосферы в коллективе (А. Ф. Фидпера)
2	Личность ребенка, динамика ее развития	Формируемая система ценностных отношений воспитанников к миру и к себе. Социокультурная компетентность. Творческая самореализация	Методика диагностики личностного роста (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова). Методика диагностики социально-психологической адаптации (К. Роджерс). Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири). Интерактивные игры, участие в КТД
3	Школьный коллектив как общность детей и взрослых	Развитие детского коллектива. Развитие ученического самоуправления. Реализация позиции педагогов как воспитателей. Удовлетворенность субъектов воспитания жизнедеятельностью в школе	Методика изучения уровня развития детского коллектива (А. Н. Лутошкин). Методика определения уровня развития ученического самоуправления (М. И. Рожков). Методика изучения ориентиров педагогов в сфере воспитания (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)

Окончание табл.

№ п/п	Предметы мониторинга	Показатели	Диагностический инструментарий
		Сохранение и развитие единых традиций и ритуалов	Анкета «Автопортрет учителя» (С. Л. Братченко). Методика изучения удовлетворенности педагогов и родителей (Е. Н. Степанов). Анализ календарного планирования
4	Взаимодействия ВС с внешней средой, их динамика	Конкурентоспособность, известность, позитивный бренд. Социально-партнерские отношения с субъектами пространства. Степень активности родителей. Участие в социальных проектах. Успешность выпускников	Анализ проводимых PR-акций, публикаций, рейтинга. Анализ результативности для развития системы. Анализ участия; разнообразия форм привлечения родителей к делам ОУ. Анализ результативности реализации социальных проектов. Мониторинг успешности выпускников

Мониторинг результативности воспитания в ОУ
(предмет мониторинга — личность выпускника)

№ п/п	Показатели и критерии (по С. Л. Братченко)	Методики
1	Психическое здоровье (отсутствие психических отклонений и полноценное развитие основных психических функций)	<i>Основная методика</i> • Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова) <i>Дополнительные методики</i> • Мини-мульти ММРІ • Методика многофакторного исследования личности (Р. Кеттел) • Методика определения акцентуаций характера (К. Леонгард)

Продолжение табл.

№ п/п	Показатели и критерии (по С. Л. Братченко)	Методики
2	Личностная зрелость — <i>принятие себя</i> (признание себя, любовь и уважение к себе, вера в себя и свои возможности, доверие собственной природе)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
	— <i>понимание себя</i> (адекватная и гибкая Я-концепция, сближение Я-идеального и Я-реального, точное полное и гибкое представление о себе и своем актуальном состоянии)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
	— <i>ответственная свобода</i> (ответственность за свою жизнь, осознание и принятие своей субъектности, своей свободы, ответственность за выбор ценностей, независимость от давления внешних оценок, ответственность за актуализацию своей индивидуальности и самобытности)	Методика диагностики уровня субъективного контроля (Дж. Роттер)
	— <i>целостность</i> (интеграция и взаимосвязь всех аспектов жизни человека, целостности внутреннего и внешнего мира, конгруэнтность)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
	— <i>динамичность</i> (гибкость, открытость изменениям, способность постоянно развиваться при сохранении идентичности, разрешать актуальные противоречия и проблемы)	Методика «Интеллектуальная лабильность»
	— <i>принятие других</i> (такими, какие есть, уважение своеобразия и права быть собой, признание их безусловной ценностью, доверие к ним)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)

Продолжение табл.

№ п/п	Показатели и критерии (по С. Л. Братченко)	Методики
	— <i>понимание других</i> (адекватное, свободное, полное восприятие окружающей действительности и других людей. Готовность к контакту на основе сопереживания и понимания)	Диагностика коммуникативного потенциала (А. Меграбян)
	— <i>социализированность</i> (конструктивные социальные взаимоотношения)	Диагностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс и Р. Даймонд)
	— <i>творческая адаптивность</i> (готовность смело и открыто встречать жизненные проблемы и справляться с ними, проявляя «творческую адаптацию»)	Диагностические интерактивные игры (поиск творческих решений, работа в подгруппах)
3	Нравственная позиция	Методика «Пословицы» (С. М. Петрова)
4	Гражданская зрелость — <i>гражданская грамотность</i> (критическое мышление, готовность адекватно участвовать в демократических процедурах, действовать в условиях плюрализма, прислушиваться к другим)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
	— <i>правовая культура</i> (готовность и способность жить в «правовом поле», знание правовых основ общественной жизни)	Специализированные тесты после обучения на факультетах «Российская цивилизация», «Основы налоговой грамотности», «Правоведение»
5	Социокультурная компетентность — <i>сотрудничество и ненасилие</i> (мирное сосуществование, кооперативное поведение, ведение переговоров, разрешение конфликтов)	Тест (К. Томаса)

Окончание табл.

№ п/п	Показатели и критерии (по С. Л. Братченко)	Методики
	— <i>межкультурная компетентность и толерантность</i> (способность понять человека другой национальности, другой культуры и вступить в диалог; отсутствие «симптомов в проявлении» нетерпимости: оскорбления, насмешки, групповые стереотипы, предубеждения, дискриминация, социальное отторжение, притеснение чужаков и др.)	Изучение личностного роста школьников (П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова)
	— <i>коммуникативная компетентность</i> (способность к общению и взаимодействию): а) начальные навыки: простейшие умения, позволяющие вступать в контакт с другими; б) самовыражение в общении: умение выразить свои переживания и передать информацию другому человеку; в) реагирование на высказывание собеседника и его переживания; г) навыки планирования общения и подготовки к нему; д) умение вести себя продуктивно в конфликтных ситуациях и избегать разрушения отношений	Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири)

Интегратором воспитательного пространства образовательного учреждения, объединяющим многие воспитательные воздействия, является *музыка* — искусство, которым определяется гуманистический характер воспитания в школе и обладающее возможностью «играть громадную роль в воспитании духовного мира детей и юношества» (Д. Б. Кабалевский)☺

Приложение 5

Примерный репертуар фоновой музыки

- И. С. Бах, Ш. Гуно «Аве Мария»
 - Л. Бетховен «К Элизе»
 - Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»)
 - Л. Боккерини «Менуэт»
 - И. Брамс. Симфония № 3. Ч. 3
 - А. Вивальди «Времена года»
 - Э. Григ «Утро»
 - А. Дворжак. Серенада ми мажор для струнного оркестра
 - Ф. Лист. Ноктюрн № 3
 - В. А. Моцарт «Турецкий марш»
 - В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор. Ч. 1
 - В. А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»
 - В. А. Моцарт. Маленькая ночная серенада
 - М. Мусоргский. Рассвет на Москва-реке (вступление к опере «Хованщина»)
 - Ж. Оффенбах «Баркаролла»
 - Н. Паганини «Кантабиле»
 - Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехерезада»
 - Г. Свиридов «Отзвуки вальса»
 - К. Сен-Сан «Лебедь»
 - П. И. Чайковский «Времена года»
 - П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром.
- Ч. 2
- П. И. Чайковский. Тема любви в увертюре-фантазии «Ромео и Джульетта»
 - П. И. Чайковский. Серенада для скрипок до мажор. Ч. 3
 - П. И. Чайковский. Увертюра к балету «Щелкунчик»
 - П. И. Чайковский. Танец Феи Драже из балета «Щелкунчик»
 - П. И. Чайковский. Вальс Цветов из балета «Щелкунчик»
 - П. И. Чайковский. Вальс из балета «Лебединое озеро»
 - П. Чайковский. Вальс из балета «Спящая красавица»
 - П. Чайковский «Детский альбом»
 - Ф. Шопен. Ноктюрн № 2
 - Ф. Шопен «Большой блестящий вальс»
 - И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае»
 - Ф. Шуберт «Аве Мария»

Приложение 6

Высказывания о музыке

Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия.

(Л. ван Бетховен)

Как многогранна музыка!
Как юно она, звуча сквозь времени пласты,
В сердцах людских затрагивает струны
Любви, печали, памяти, мечты.

(И. Волобуева)

Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость,
Темны, как ночь, души его движенья,
А чувства все угрюмы.

(В. Шекспир)

Если б музыку можно было пересказать словами, она б сделалась попросту ненужной.

(П. И. Чайковский)

Музыка — благороднейшее, сердечнейшее, задушевнейшее, прелестнейшее, тончайшее из всего, что человеческий дух изобрел.

(А. Г. Рубинштейн)

Слушая музыку, я будто совершаю хороший поступок.

(П. И. Чайковский)

Вечный солнечный свет в музыке, имя тебе — Моцарт.

(А. Г. Рубинштейн)

Музыка — высшее в мире искусство.

(Л. Н. Толстой)

Музыка — единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нем душа говорит с душою.

(Б. Ауэрбах)

Музыка — истинная всеобщая человеческая речь.

(К. Ю. Вебер)

Музыка — могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие.

(В. А. Сухомлинский)

Музыка — посредница между жизнью ума и жизнью чувств.
(Л. ван Бетховен)

Музыка — универсальный язык человечества.
(Г. Лонгфелло)

Музыка — это откровение более высокое, чем мудрость и философия.
(Л. ван Бетховен)

Музыка — это разум, воплощенный в прекрасных звуках.
(И. С. Тургенев)

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения.
(Платон)

Музыка есть бессознательное упражнение души в арифметике.
(Г. В. Лейбниц)

Музыка не может мыслить, но она может воплощать мысль.
(Р. Вагнер)

Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный. Музыка — целитель здоровья.
(В. Бехтерев)

Музыка облагораживает нравы.
(Аристотель)

Музыка объединяет моральную, эмоциональную и эстетическую сферы человека.

Музыка — это язык чувств.
(В. А. Сухомлинский)

Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе.
(Р. У. Эмерсон)

Музыка ужасна, когда ни такта в ней, ни меры нет.
(В. Шекспир)

Настоящая музыка всегда революционна, она сплачивает людей, тревожит их, зовет вперед.

(Д. Шостакович)

Не верьте тому, что человек может понять музыку сразу. Это невозможно. К ней надо сначала привыкнуть.

(В. Ф. Одоевский)

Содержание _____ ●

Введение • 3

**Воздействие музыки на человека:
история и современность • 10**

Музыка в развитии ребенка • 27

**Проектирование музыкальной среды:
музыкальный дизайн • 44**

Заключение • 61

Литература • 64

Приложения • 68

Светлана Александровна ФАДЕЕВА
Музыкальный дизайн
в образовательном учреждении

Редактор *И. М. Морева*
Корректор *С. В. Колесникова*
Компьютерная верстка *Ж. В. Сафоновой*

Оригинал-макет подписан в печать 30.06.2011 г.
Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Усл.-печ. л. 5,58. Тираж 100 экз. Заказ 1863.
ГОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»
603122, Н. Новгород, ул. Ванеева, 203.
www.niro.nnov.ru

Отпечатано в издательском центре учебной
и учебно-методической литературы ГОУ ДПО НИРО