

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА

© 2012 М.Б. Дмитриева

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия

Статья поступила в редакцию 18.05.2012

В статье рассматривается проблема музыкального интереса; раскрываются возможности досуговой деятельности в формировании интересов и становлении личности подростков; предлагается поэтапная методика развития музыкального интереса у подростков в условиях молодежного центра, обосновываются формы и методы ее реализации.

Ключевые слова: музыкальный интерес; академическая музыка; молодежный центр; подростковый возраст.

На сегодняшний день молодежные центры – муниципальные учреждения досуговой сферы – имеют большие возможности в плане организации свободного времени подрастающего поколения. Работа с подростками в условиях молодежного центра ориентирована на культурно-эстетическое воспитание, обогащение творческих возможностей, что соответствует Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, где данные аспекты выделяются как первостепенная задача развития современного общества¹. Выстраивая свою работу с учетом интересов молодежи, а также тенденций развития современного мира, молодежные центры зачастую становятся неотъемлемой частью повседневной жизни подростков, любимым и привычным местом отдыха, встреч с друзьями. Именно здесь ребята реализуют свои естественные потребности в свободе, независимости, общении, активной деятельности, самовыражении, т.е находят то, что не всегда могут найти в школе и семье. Доброжелательная атмосфера клубной и кружковой работы настраивает подрастающее поколение на позитивный лад, творчество и веру в свои силы, благоприятствует расширению кругозора, развитию художественного вкуса, творческих способностей и интересов молодых людей.

Досуговая деятельность в условиях молодежного центра предоставляет подросткам значительные возможности для проявления и развития их интересов: 1) возможность творческой самореализации в сфере интересов и потребностей подростков в результате познавательно-творческой деятельности; 2) равноправный духовный контакт взрослого и подростка, осно-

ванный на совместной деятельности, партнерстве, личностном и социальном взаимодействии; 3) свободу выбора деятельности в соответствии с интересами подростков, импровизационность и вариативность в построении занятий; 4) единство познания и развлечения за счет наполнения развлекательных форм и видов деятельности духовно-нравственным содержанием.

Одной из главных задач, связанных с духовным потенциалом подростков, является развитие эстетического сознания, важным компонентом структуры которого выступает интерес. Многообразные интересы и увлечения имеют большое значение в жизни подростков и при правильном воспитании могут оказать серьезное влияние на развитие способностей и склонностей молодых людей. «Интерес – прекрасный стимул к учению вообще и к приобщению к музыке в частности», – подчеркивает Ю.Б. Алиев². Среди многочисленных интересов подростков особое место занимает музыкальный интерес, поскольку «музыкальный интерес является основной движущей силой интеллектуального и духовного развития личности»³. Именно музыкальный интерес способствует разностороннему развитию личности подростка, пробуждает творческое воображение, способность к сопереживанию.

В научных исследованиях музыкальный интерес является одним из сложных понятий и не имеет устойчивого определения. Анализ психолого-педагогических работ позволяет нам выделить две точки зрения по вопросу определения данного понятия. Одни исследователи понимают музыкальный интерес как мотивационное состояние, как движущую силу обучения и

⁰ Дмитриева Мария Борисовна, соискатель кафедры фортепиано. E-mail: trum_07@list.ru

¹ Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 2009.

² Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. – М.: 2002. – С. 125.

³ Фролова Н.Ф., Дмитриева М.Б. Музыкальный интерес как специфическая разновидность категории интереса // Известия Самарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13. – №2 (40). – С. 239.

средство побуждения к продуктивной познавательной музыкальной деятельности (Э.Б.Абдуллин, Ю.В.Таланова, Т.П.Плеснина и др.), другие – как способ удовлетворения музыкальных потребностей (А.Н.Сохор, В.Л.Яконюк, Р.А.Тельчарова и др.). Исследуя возможности развития музыкального интереса у подростков в процессе досуговой деятельности, мы опираемся в первую очередь на положение, где данное понятие рассматривается с позиции мотивационного состояния, поскольку в развитии музыкального интереса первостепенное значение для нас имеет внутреннее влечение подростка, побуждение к деятельности, в процессе которой формируется положительное отношение к музыке в многообразии ее стилей, жанров, направлений. Мы вводим следующее рабочее определение: музыкальный интерес – мотивационное состояние, побуждающее к познавательной, продуктивной, музыкально-творческой деятельности, которая является основой для самостоятельного приобретения знаний и ведет к целостному восприятию музыкального искусства и культурному обогащению личности в целом.

С целью получения информации о музыкальных интересах и предпочтениях молодого поколения, их знаниях в области музыкального искусства, отношении к различным музыкальным направлениям нами было проведено анкетирование юношей и девушек подросткового возраста, посещающих Муниципальное учреждение Молодежный центр «Диалог» г.о. Самара. В анкетировании приняло участие 75 человек.

Обработка полученных ответов позволила констатировать, что музыка для 92% современных подростков является любимым видом искусства, тем не менее 89% юношей и девушек равнодушны к академической музыке и предпочитают слушать такие направления, как рок, рэп, поп и т.д.; 85% респондентов не смогли вспомнить ни одного академического произведения; 79% никогда не были на концертах академической музыки и только 11% опрошенных отметили, что хотя и не посещают концерты академической музыки, но могут с удовольствием ее послушать. Подростающее поколение видит в музыке возможность отдохнуть, снять повседневное напряжение, потанцевать (60%), относится как к фону повседневной жизни (28%), считает поводом для общения (12%). Также анкетирование показало, что в домашней фонотеке современных подростков отсутствуют записи академической музыки, более половины респондентов никогда не слышали о таких композиторах, как С.В.Рахманинов, Д.Д.Шостакович, Ф.Шуберт, Ф.Шопен, К.Дебюсси и

др., а 36% опрошенных подростков причислили известного художника И.К.Айвазовского к ряду композиторов.

Полученные результаты лишней раз подтверждают, что, отдавая предпочтение музыке среди различных видов искусств, у подростков наблюдается практически полное отсутствие интереса к академической музыке. На наш взгляд, это вызвано тем, что в нынешних условиях, когда активно развивается шоу-индустрия, ориентации подростков в области музыкального искусства формируются под воздействием средств массовой коммуникации, что, как правило, приводит к потреблению музыкальных образцов не лучшего качества, выполняющих не столько эстетическую, сколько коммуникативную и фоновую функции, в то время как академическая музыка остается за пределами внимания подрастающего поколения. Поскольку именно подростки и юношество «наиболее чувствительны к воздействию музыки и способны воспринимать ее «на пределе возможного»⁴, необходимо не упустить это время для развития музыкального интереса молодых людей и вовлечения их в мир академического искусства. Именно приобщение к академической музыке, несущей значительную эмоциональную и смысловую нагрузку, благотворно влияет на физическое здоровье, психическое и эмоциональное состояние, способствует формированию художественного вкуса и развитию творческого потенциала подростков.

С учетом особенностей современных подростков, а также возможностей молодежного центра, нами была разработана поэтапная методика развития музыкального интереса подростков. При разработке данной методики мы учитывали наработки психолого-педагогических исследований В.Б.Бондаревского, Н.Г.Морозовой, В.Г.Иванова, Т.В.Костаевой. Предлагаемая методика включает три этапа развития музыкального интереса: мотивационный, развивающий, продуктивно-творческий (рис. 1). На каждом из этапов решалась приоритетная задача развития музыкального интереса. При этом работа с подростками велась в двух направлениях – индивидуальная работа с ребятами музыкального клуба и групповая работа с «креативной группой» подростков молодежного центра.

I этап. Главной задачей мотивационного этапа было развитие познавательной активности. Было важно, во-первых, заинтересовать ребят музыкальными занятиями и направить возникающие у них любопытство и заинтересованность в познавательное русло; во-вторых,

⁴ Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: 1999. – С. 387.

подвести подростков к знакомству с академической музыкой, при этом, не погасив их интерес к занятиям. На данном этапе применялась такая форма работы, как совместный просмотр кинофильмов, музыкально-просветительских программ и такие методы, как: академические

минутки (метод размышления о музыке); творческая тетрадь (метод творческих заданий). Также велась работа по постепенному наполнению репертуара музыкой из кинофильмов и несложными джазовыми произведениями.

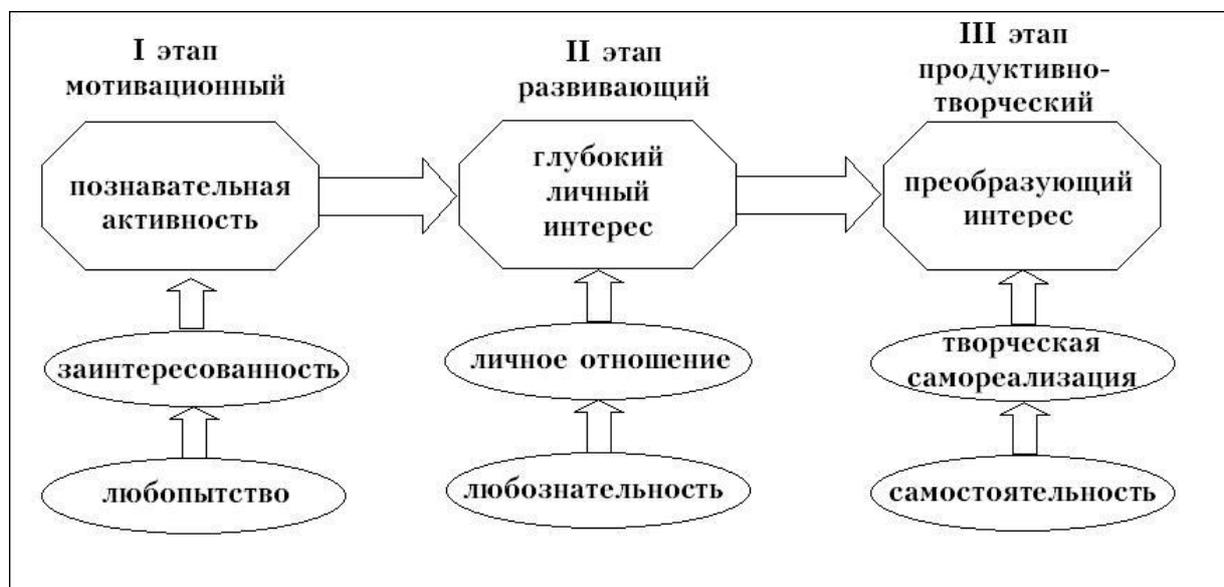

Рис. 1. Этапы развития музыкального интереса

Совместный просмотр кинофильмов, музыкально-просветительских программ. Данная форма применялась нами в работе с «креативной группой», в которую помимо ребят из музыкального клуба входили ребята, посещающие другие клубы молодежного центра. Основной задачей совместного просмотра кинофильмов и музыкально-просветительских программ было развитие у подростков эмоциональной сферы, навыков общения и взаимодействия друг с другом, способности к самоанализу. Главными критериями выбора фильма были содержательная сторона и музыкальная наполненность. Просмотр фильма мы предваряли небольшим рассказом, а также по необходимости делали пояснения по ходу просмотра. Затем следовала небольшая беседа, в которой подростки задавали интересующие вопросы, обменивались впечатлениями, дискутировали на тему увиденного. Дискуссию мы старались направить в нужное русло: обращали внимание подростков на роль музыки в развитии сюжета фильма и показе характера героев; во время рассказа расширяли знания о творчестве композитора, знакомили с другими произведениями автора, развивая познавательную активность молодых людей, интерес к академическому искусству. Учитывая увлечение подростков современными исполнителями, мы включили в программу просмотра также фрагменты телевизионного шоу «Призрак оперы», в котором звезды эстрады выступали в необычном образе исполнителей

оперной музыки, представляя собственное прочтение академических произведений. Просмотр мы сопровождали рассказом об исполняемой музыке и композиторе, а после просмотра вокального номера нередко предлагали подросткам ознакомиться с оригинальным исполнением данного музыкального произведения, побуждая ребят оценить и проанализировать, насколько удалось современному исполнителю передать образ и настроение произведения. Такая форма работы позволяла нам в обстановке непринужденного доверительного общения с ребятами пробуждать их интерес к музыке академической направленности, повышать уровень знаний в области музыкального искусства.

Академические минутки. Данный метод направлен на развитие эмоциональной сферы подростков, умения вербально выражать свое отношение к музыкальному искусству. В процессе индивидуального занятия мы отводили 5 – 7 минут знакомству подростка с каким-либо произведением академической музыки: прослушивали его полностью или фрагмент, беседовали о нем, обменивались впечатлениями. Затем для пробуждения интереса и лучшего запоминания музыки, развития активного познавательного отношения, мы старались рассказать какой-то интересный факт из истории создания произведения или жизни композитора. Мы предлагали подросткам несложные для восприятия, яркие произведения, нередко использовали программную музыку, при этом учитывали

личные предпочтения каждого учащегося, стараясь предложить музыку, которая бы с большей степенью вероятности вызвала интерес и положительный отклик у подростка, натолкнула на эстетические переживания и размышления. Таким образом, на музыкальных занятиях происходило погружение молодых людей в мир академического искусства, которое, с одной стороны, в силу своей кратковременности не успевало наскучить ребятам и вызвать негативные эмоции, а с другой стороны, пробуждало интерес к академическому искусству.

Творческая тетрадь. Использование данного метода способствовало развитию творческих способностей, заинтересованности и познавательной активности молодых людей, формированию личного отношения к музыкальному искусству. Каждому подростку, занимающемуся в музыкальном клубе, была предложена разработанная нами Творческая тетрадь, включающая три блока заданий: творческие задания; дневник музыкальных впечатлений; личные успехи и достижения. В творческих заданиях ребятам предлагалось поразмышлять и пофантазировать на тему музыкального искусства, подобрать средства музыкальной выразительности, графически изобразить настроение музыки, сочинить мелодии на определенные темы и т.д. В дневник музыкальных впечатлений молодые люди записывали названия произведений академической и эстрадной музыки, имена композиторов, свои музыкальные впечатления, интересные факты из музыкальной жизни. В разделе личных успехов и достижений подростки отмечали свои выступления, участие в конкурсах и концертах, грамоты и благодарственные письма. Многоплановая работа на занятиях и дома с Творческими тетрадями способствовала формированию музыкального восприятия и лучшему запоминанию музыкальных произведений, настраивала на творческий лад и глубокое освоение музыкального материала.

Работа по наполнению репертуара музыкой из кинофильмов и несложными джазовыми произведениями являлась подготовительной к восприятию подростками академической музыки и была направлена на развитие музыкальных способностей, положительного отношения ребят к музыкальному искусству. На занятии мы совместно вспоминали любимые кинофильмы и музыку, звучащую в них, при этом направляя внимание ребят на фильмы, где звучит музыка, приближенная по содержанию к романсовой лирике; затем вместе подбирали репертуар. Если было необходимо, просматривали видеофрагменты фильмов, прослушивали аудиозаписи, беседовали с подростками о музыке, акцентируя внимание на ее художествен-

но-содержательной стороне. Также мы знакомили подростков с джазовой музыкой: рассказывали историю возникновения этого музыкального стиля, предлагали посмотреть и послушать видео- и аудиозаписи известных джазовых исполнителей. Затем мы предлагали каждому подростку из представленного нами списка песен выбрать понравившуюся для последующей работы и исполнения. В список мы старались включить произведения яркие, запоминающиеся, но в то же время посильные для ребят, поскольку большинство подростков не имело музыкальной подготовки и вокального опыта, а нашей основной задачей на данном этапе было заинтересовать молодых людей и развить появившийся у них интерес, преобразовать его в активное познавательное отношение, побудить к приобретению новых знаний в области музыкального искусства. В процессе работы с ребятами музыкального клуба над совместно выбранными произведениями нами было отмечено, что подростки стали больше увлекаться исполнением, поиском и воплощением художественного образа. При этом ребята стали больше интересоваться исполнителями произведений, искать информацию о них в книгах и интернете, самостоятельно прослушивать аудиозаписи, просматривать фильмы.

II этап. На развивающем этапе работы приоритетной задачей было развитие глубокого личного интереса через любознательность и личное отношение. В процессе работы нами применялись следующие формы: проведение круглых столов; организация творческих мастерских; а также методы: создание музыкальных клипов; музыкальный обмен (метод размышления о музыке). Продолжилась работа по наполнению репертуара подростков музыкой академической направленности.

Круглые столы. Данная форма работы была направлена на развитие активности, коммуникабельности, повышение интеллектуального уровня подростков. Форма использовалась в работе с «креативной группой» и представляла собой дискуссии на темы, касающиеся музыки – эстрадной, академической, джазовой. Сначала путем обсуждения совместно с ребятами мы выбирали тему для дискуссии, распределяли сообщения, при этом опирались на личные предпочтения и желания подростков. На подготовку отводилась примерно неделя. В процессе проведения круглого стола каждый подросток мог высказать свое мнение, свою точку зрения на обсуждаемую проблему, мы же выступали в роли ведущего: направляли ход дискуссии в нужное русло, удерживали обсуждение в рамках главной проблемы, интервьюировали участников и выдвигали тезисы для обсуждения,

следили за регламентом, который определялся вначале, обобщали итоги. Круглые столы, позволяя подросткам участвовать в обсуждении актуальных проблем, способствовали расширению кругозора, пробуждению интереса к знаниям, развитию любознательности. Также в процессе проведения круглых столов происходило развитие инициативности, выявление организаторских и лидерских качеств участников, появлялся шанс и возможность их проявить.

Творческие мастерские. Данная форма работы предоставляла подросткам возможность позитивного творческого общения, что благоприятно сказывалось на их социально-психологическом развитии, способствовало внутреннему раскрепощению и развитию коммуникативной культуры. В основе этой формы работы лежит общение с молодыми творческими личностями, известными музыкантами, художниками, поэтами, в неформальной обстановке. Сначала совместно с ребятами креативной группы происходило обсуждение кандидатуры приглашаемого для участия в творческой мастерской гостя. Затем проходила подготовка к встрече и сама встреча, которая строилась на основе диалога, что настраивало ребят на творческую волну, побуждало к продуктивной деятельности. Часто ребята невольно оказывались непосредственными участниками творческого процесса, что способствовало большему раскрепощению и любознательности. Происходил обмен мнениями, знаниями, творческими находками между участниками мастерской. В процессе данной деятельности получали развитие такие социально значимые качества, как коммуникабельность, умение дружить на основе общих интересов, увлечений, совместной деятельности, что инициировало личностное саморазвитие подростков и пробуждало интерес к творчеству. Свободная атмосфера общения, используемая во время проведения круглых столов и творческих мастерских, способствовала сплочению коллектива.

Создание музыкальных клипов. Метод, основанный на взаимосвязи различных видов искусства – кино, литературы и музыки – позволял расширить спектр художественных интересов подростков, создавал пространство для фантазии и воображения, способствовал развитию творческого потенциала. В разработке данного метода мы учитывали увлечение молодых людей современными технологиями и инновациями, и нашей задачей было направить их интересы в познавательное русло. Процесс создания подростками видеоклипов включал в себя четыре ступени. На первой ступени происходил выбор музыкального произведения. Мы предлагали подросткам ознакомиться со специально

записанным нами диском с яркими образцами академической музыки (либо дома, либо в условиях молодежного центра) и по желанию выбрать понравившееся произведение. На второй ступени мы обсуждали драматургию будущего клипа, возможный видеоряд, подходящий данной музыке, композиционно выстраивали эпизоды, нередко включая в видеоклипы текстовые фрагменты прозаических или поэтических произведений. На третьей ступени снимался или подыскивался подходящий фото- или видеоряд. На четвертой – заключительной ступени – монтировался клип. Конечно, монтаж видеоклипа – занятие, требующее от подростков определенных усилий, навыков и времени, но, как правило, молодые люди, увлеченные современными компьютерными технологиями, с большим увлечением занимались этой творческой деятельностью и одновременно расширяли свой музыкальный кругозор. Работа над видеоклипом продолжалась и на последующем продуктивно-творческом этапе методики развития музыкального интереса подростков.

Музыкальный обмен. Данный метод использовался нами прежде всего в работе с ребятами из музыкального клуба и был направлен на развитие самостоятельности, активного познавательного отношения подростков к музыкальному искусству. Метод заключался в следующем: учащийся приносил на занятие понравившееся произведение и рассказывал о нем – в основном это была эстрадная музыка – в ответ мы знакомили с академическим произведением, которое нравится нам, увлеченно рассказывали о нем, постепенно вовлекая подростка в мир академического искусства. При выборе академического произведения мы ориентировались прежде всего на то, чтобы оно нашло положительный отклик у подростка, не вызвало отторжения и негативного отношения к музыкальному искусству. Акцент делали на программной музыке, а также учитывали возрастные особенности восприятия подростками музыки, выбирая произведения, связанные с чувствами и внутренними переживаниями человека. Данный метод способствовал более глубокому восприятию музыки, формированию личностного отношения к музыкальному искусству.

III этап. На продуктивно-творческом этапе работы решалась задача развития преобразующего интереса у подростков через самостоятельность и творческую самореализацию. На данном этапе продолжилась работа над музыкальным клипом, а также осуществлялись такие формы работы, как: проведение кинофестиваля и организация молодежных музыкальных ассамблей.

Молодежный кинофестиваль. Целью данного метода было побуждение к активности, самостоятельности, развитие творческой инициативы подростков. Учитывая то, насколько большое значение в подростковом возрасте имеет потребность в саморазвитии, самовыражении, самоутверждении мы старались, чтобы все созданные подростками творческие «продукты» обязательно находили реализацию. Кроме того, что видеоклипы мы обязательно показывали на наших общих встречах музыкального клуба, поддерживали автора, обсуждали недочеты и высказывали пожелания, лучшие работы принимали участие в ежегодном, проводимом на базе центра, кинофестивале – фестивале, посвященном киноработам молодежи в возрасте до 30 лет. Участие в кинофестивале было своеобразным стимулом для подростков, а для некоторых из них стартовой площадкой творческой жизни. Ребята с увлечением работали над созданием видеоклипов, проявляя инициативу и самостоятельность, каждый стремился стать победителем кинофестиваля, ведь это было престижно и значительно повышало самооценку среди сверстников. Участвуя в кинофестивале, создавая творческий продукт в виде музыкального видеоклипа, у подростков развивалась способность образного видения мира, ребята получали возможность творческого самовыражения, реализации личностного потенциала.

Молодежные музыкальные ассамблеи. Данная форма работы была направлена на пропаганду среди молодежи академического искусства, развитие у молодого поколения интереса к академической музыке. Молодежные музыкальные ассамблеи представляли собой музыкальные вечера, во время которых проходили разнообразные мастер-классы, открытые лекции-практикумы, концерты (в которых участвовали в том числе и ребята нашего музыкального клуба), конкурсы, общение и обмен опы-

том участников. Каждый музыкальный вечер был посвящен определенной вехе развития музыкального искусства, происходило знакомство ребят с историей академической музыки, ее особенностями, жизнью и творчеством композиторов. Также заранее ребятам предлагалось участвовать в конкурсе на лучший стилизованный костюм, сделанный своими руками, что позволяло каждому подростку проявить изобретательность и творческую инициативу. Заключались мероприятия небольшим балом, где происходило награждение участников Ассамблеи грамотами и памятными подарками. Непринужденная атмосфера Молодежных музыкальных ассамблей, возможность участия в них каждого, настраивала подростков на творческий лад, способствовала самореализации и повышению интеллектуального уровня.

Видный отечественный психолог Л.С.Выготский отмечал: «Именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим своё настоящее»⁵. Вовлечение молодых людей в процесс музыкального творчества через знакомство с лучшими образцами мировой художественной и музыкальной культуры помогает становлению ориентации на самореализацию, успех, социальную активность, способствует повышению интеллектуально-духовного потенциала, формированию вкусов и эстетических идеалов. В сфере досуга молодые люди наиболее открыты для влияния и воздействия, что позволяет максимально эффективно использовать данное время в педагогических целях.

⁵ Выготский Л.С. Собр. Соч.: В 6-ти т. – Т.4. Детская психология. – М.: 1984. – С. 13.

METHODS OF DEVELOPING MUSICAL INTEREST AMONG TEENAGERS IN THE CONDITIONS OF YOUTH CENTER

© 2012 M.B.Dmitriyeva^o

Volga State Social and Humanitarian Academy

The article considers the problem of musical interest, reveals the role of the leisure activity in forming the teenagers interests and their individuality; the stage-by-stage methods of developing musical interest among teenagers in the conditions of youth center are proposed and substantiated.

Keywords: musical interest, academic music, youth center, teenage age.

^o Maria Borisovna Dmitriyeva, Competitioner of piano department.
E-mail: trum_07@list.ru