

Точка зрения ученого

ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВА: ОТ МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЫ К МУЗЫКАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ

С. А. ФАДЕЕВА,
доктор педагогических наук,
заведующая кафедрой теории
и практики воспитания
и дополнительного образования ГОУ ДПО НИРО
svetlana_fadeeva@list.ru

Потенциал музыкального искусства часто не востребован при проектировании воспитательных систем ОУ. В статье раскрывается значение музыкального воспитания для личностного роста современного ребенка. Предлагаются конкретные решения проблемы создания воспитывающей музыкальной среды.

In the article the author meditates upon the problem that very often teachers in the kindergartens don't take into consideration the large possibilities of musical art for children in terms of their development and upbringing. Besides, the professor suggests different ways of solving the musical environmental problems.

Ключевые слова: *музыкальная среда, интонационный опыт, молодежная музыкальная субкультура, фоновая музыка, эмоциональный словарь, непроизвольное накопление впечатлений, музыкально-вкусовые предпочтения, музыкальный дизайн*

Key words: *the music environment, intonational experience, the musical youth subculture, background music, the emotional dictionary, involuntary accumulation of impressions, musical-flavouring preferences, the musical design*

Для изменения нравов и обычаев
нет ничего прекраснее музыки.
Конфуций

Мир, окружающий нас, бесконечно разнообразен. Ребенок живет и развивается в многоликкой социокультурной среде, которая может быть как подлинной, так и псевдокультурной. Будет ли она для растущего человека

открытой, доброжелательной или враждебной, чужой — зависит от нас, взрослых.

Музыкальная среда окружает детей повсюду: существует огромный перечень музыкальных течений, доступных и понятных современным детям. При этом их интерес к классической музыке обычно проявляется редко. Она требует наличия интонационного опыта восприятия, не имея

которого, невозможно понять, почувствовать, полюбить хорошую музыку. В настоящее время дети испытывают острый дефицит общения с прекрасным. В семье, как правило, они не получают столь необходимых для них представлений о красоте в искусстве — музыке, живописи, литературе: для большинства родителей это не является важным. В таком случае у ребенка не просто отсутствуют данные представления — они заменяются другими, не имеющими ценности (либо антиценностями).

Использование влияния музыки на человека покоится на древней традиции. Музыка считалась магической силой, способной изменить не только человека, но и окружающий мир. Можно вспомнить античных сирен, пением зазывающих путников, или Орфея, усмирявшего волны игрой на музыкальном инструменте.

Важное место музыка как гармонизирующее и целительное средство занимала в учении Пифагора. В Древней Греции она объединяла все искусства и науки. Основой общественной и культурной жизни было хоровое пение. До нас дошло такое высказывание Платона о музыке: «Кто не упражняется в музыке — человек невоспитанный». Он выдвинул идею влияния музыки как нравственного эталона на развитие личности.

Спектр музыкального воздействия чрезвычайно широк: он охватывает всю структуру нашей личности. Так, ученые пришли к выводу, что музыкально-эстетические впечатления содействуют развитию эмоциональных центров мозга, активизируя умственную деятельность, что является важным для развития мышления. Случайно ли, что многие великие физики — Планк, Борн, Эйнштейн — были музыкантами?

Но прежде всего музыка — это «эмоциональное познание», как доказал в своих трудах известный ученый-психолог Б. М. Теплов [11].

Если ребенок учится различать настроения и их смену в музыке (так проис-

ходит развитие его «чувственной программы»), он пополняет свои представления об эмоциях и чувствах человека, существующих в реальной жизни. Лексический запас детей обогащается словами-образами, выражающими оттенки настроений. Ребенок становится эмоционально отзывчивым, у него формируются представления об адекватности эмоциональных реакций на различные проявления жизни.

Английские лингвисты в результате исследований пришли к выводу, что при отсутствии вербального определения той или иной эмоции в словарном запасе ребенка, скорее всего, он не сможет прочувствовать

Если ребенок учится различать настроения и их смену в музыке (так происходит развитие его «чувственной программы»), он пополняет свои представления об эмоциях и чувствах человека, существующих в реальной жизни.

и пережить ее. Если взрослые порой утверждают, что современные дети бездуховны и ценностно не ориентированы, они забывают, что ценности присваиваются только через переживание, ценностям нельзя просто научить. В самом механизме формирования ценностного отношения к чему-либо при наличии рациональной и действенно-поведенческой составляющих основанием всегда выступает именно эмоциональная составляющая. Ребенок становится чутким к красоте в искусстве и жизни.

Так, известный ученый-музыкант В. Г. Ражников [9] разработал эмоциональный словарь, который применим не только в музыкальной педагогике. Данный словарь может с успехом использоваться и в других гуманитарных областях знания, когда ставятся задачи эмоционального развития воспитанников.

Музыка окружает ребенка повсюду: в детском саду, в школе, на праздниках, дома. Занятия, связанные с музыкой, — самые любимые, так как они дают возможность самореализации через исполнительство и творчество, через первый опыт музыкального восприятия и первые эстетические суждения, через развитие спо-

способности к воображению и открытие красоты окружающего мира. Уроки музыки в школе, как правило, бывают лишь раз в неделю. Важный для психического, физического, нравственного здоровья ребенка предмет «выключен» из организованной школьной среды. Однако потенциал музыки способен помочь в решении ряда психолого-педагогических проблем: адаптации, общения, возрастных кризисов, социального взросления, потребности в принятии, самореализации, творческой активности и многих других. Ребенок, имеющий возможность развиваться и воспитываться в музыкальной среде, многие проблемы разрешает без особых трудностей.

Мы, педагоги, не являемся ни организаторами, ни создателями подобной среды. Между тем музыка выступает важнейшей формой молодежной субкультуры, к которой стараются причислить себя современные подростки и молодые люди. Более того, многие молодежные культуры выступают как музыкальные субкультуры:

✓ подростки и молодые люди чаще, чем кто-либо еще, слушают аудиозаписи, их общение строится вокруг таких записей;

Потенциал музыки способен помочь в решении ряда психолого-педагогических проблем: адаптации, общения, возрастных кризисов, социального взросления, потребности в принятии, самореализации, творческой активности и многих других.

✓ музыкальный (и не очень) звук используется для блокирования себя от близких и мира в транспорте, дома, в учебном заведении;

✓ подростковый и молодежный досуг разворачивается вокруг музыки;

✓ посредством музыки подростки и молодежь сохраняют личное пространство, которое, по сути, есть сопереживание своей музыке.

Между тем при отсутствии у детей сформированных эталонов красоты (термин О. П. Радыновой) как эталонов должного звучания самый низкий художественный уровень звучащей музыки будет восприниматься ими как проявление «насто-

ящего» искусства. Может возникнуть стремление к аудионаркотикам, усиливающим получаемые впечатления отдельными средствами музыкальной выразительности: тембром, динамикой звучания, ритмом.

Существуют различия между легкой и серьезной музыкой: они показывают, где пролегает граница воздействия той и другой музыки на человека [6, с. 32].

Возможно ли решить проблему создания воспитывающей музыкальной среды в условиях второстепенности предметной области «Музыка» в школе? Научно доказано, что музыка способна оказывать влияние на все психические процессы даже без осознанного вслушивания. Это одна из сторон сложного интегративного механизма воздействия музыки на человека, которую активно используют, особенно в последнее время, для психоэмоциональной коррекции и духовно-эстетической реабилитации детей и взрослых.

Конечно, успешность декодирования (адекватного понимания и прочувствования) слушателем музыкального произведения во многом зависит от музыкально-интонационного опыта и музыкально-вкусовых предпочтений личности. Поэтому формирование устойчивого ценностного отношения детей к высокохудожественным произведениям предполагает многократно повторяемый процесс «освоения» (восприятия, эмоциональной оценки, развития отношенческой позиции) и «присвоения» (поиска личных смыслов, творческой интерпретации, развития вкуса) детьми лучших образцов музыкальной культуры. Данный процесс возможен при насыщении детской жизнедеятельности качественной музыкой, расширении и обогащении опыта восприятия музыкальной классики, одним из условий чего является произвольное накопление музыкальных впечатлений.

Обоснование данного предположения мы находим в научной теории Н. Н. Подьякова [7, с. 10—15] о неясных, неопределенных и ясных, отчетливых знаниях. 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. Н. Н. Подъяков подчеркивает необходимость одно-временного формирования тех и других.

Если существуют неясные, неотчетливые знания, могут быть и неясные, неопределенные, не до конца осознаваемые музыкальные представления как область музыкального познания, которую не следует упускать из вида при формировании отношения детей к музыке. Процесс отражения невозможен без «неосознаваемых первоначальных отношений», которые впоследствии осознаются и развиваются. Именно на их основе рождаются эмоции и чувства, складываются положительные и отрицательные отношения, формируются убеждения. Таким образом, важное значение в процессах восприятия имеет не только обучение, но и стихийное накопление музыкально-слушательского опыта, то есть «интонационный запас». Установка на восприятие также может возникнуть непроизвольно, бессознательно. Все это позволяет сделать вывод о существенной роли неосознаваемых процессов на разных этапах постижения музыкального языка.

Невозможно отстранять ребенка от подобных музыкально-эстетических накоплений, которые в будущем откроются ему уже как свои, давно знакомые и прочувствованные слуховые впечатления. Чем шире у ребенка база интонационного опыта, полученного как при активном, так и при пассивном восприятии, тем легче ему ориентироваться в получаемых представлениях о музыке, отличая ее от псевдомузыки. Таким образом, музыка способна оказывать воздействие на ребенка не только при сознательном вслушивании, но и в процессе непроизвольного накопления музыкально-интонационного опыта.

Музыкальный дизайн находит все более широкое применение в жизнедеятельности образовательных учреждений. Определим его как вид проектировочной деятельности, имеющий целью формирование эстетических и функциональных качеств музыкальной среды. Музыкальный дизайн включает в себя проектирование музыкально-эстетической среды как для воспитанников (во время урока и во внеурочной деятельности), так и для педагогов и администраторов. Он предполагает актуализацию возможностей среды, которая будет способствовать музыкально-эстетическому и личностному развитию участников образовательного процесса.

Музыкальный дизайн может основываться на применении фоновой музыки в жизнедеятельности образовательного учреждения. Эта музыка звучит без установки на осознанное восприятие, «вторым планом», во время разнообразных занятий и в свободной деятельности. Она может быть релаксирующей, тонизирующей, активизирующей, седативной, коммуникативной, организующей.

Музыка «фоном» помогает решать многие задачи образовательно-воспитательного процесса, в том числе:

- ✓ создания благоприятного эмоционального фона, что приводит к снятию нервно-эмоционального напряжения и сохранению здоровья детей;
- ✓ развития воображения в процессе творческой деятельности, что позволяет повысить творческую активность;
- ✓ активизации мыслительной работы, что способствует повышению качества усвоения знаний;
- ✓ переключения внимания во время изучения сложного учебного материала с целью предупреждения усталости и утомления;

Формирование устойчивого ценностного отношения детей к высокохудожественным произведениям возможно при насыщении детской жизнедеятельности качественной музыкой, расширении и обогащении опыта восприятия музыкальной классики, главным условием чего является непроизвольное накопление музыкальных впечатлений.

✓ психологической и физической разрядки после учебной нагрузки — во время психологических пауз, физкультурминуток.

От грамотного подбора репертуара зависит степень эффективности музыкального воздействия. Следует предостеречь от применения популярной эстрадной музыки низкого художественного уровня. Несомненно, преимущество нужно отдавать произведениям музыкальной классики, адекватным возможностям детского восприятия (по объему звучания, эмоциональной насыщенности, жанровой представленности и пр.). Большинство ученых отдает предпочтение академической музыке европейской традиции эпохи классицизма, стиля классицированного барокко или романтизма; музыке, связанной с фольклорной традицией.

Важны эмоциогенные свойства музыки: она должна нести слушателю определенную эмоциональную информацию. При этом эмоциональность не должна быть слишком яркой, переходящей в экспрес-

сию. Сосредоточенность, гармоничность эмоции в музыке вызывают соответствующую реакцию у слушателя. Музыкальное произведение не должно содержать резких контрастов и быть слишком масштабным. Музыка, основанная на контрастах, богатая событиями, рассеивает внимание, поэтому не оказывает необходимого гармонизирующего воздействия, как музыка созерцательная. 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.

Мало кто сомневается в возможностях искусства обогатить личность ребенка, сделав ее эмоционально тоньше, чище, духовно богаче. Но при этом исследователи отмечают, что не существует другой области педагогики, где наблюдались бы такая «растрата воспитательного потенциала», подобный разрыв потрясающих возможностей и ничтожных результатов [2; 3; 4].

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

Представления о прекрасном в жизни и искусстве начинают формироваться у ребенка с раннего детства, продолжают развиваться в школьные годы, определяя вкусовые музыкально-эстетические предпочтения на всю дальнейшую жизнь. Музыкальное искусство может выступать объединяющей доминантой воспитательного процесса на ступенях образовательной системы, воздействуя через мир музыкально-ассоциативных образов на ценностное сознание воспитанника, способствуя его личностному развитию и дальнейшей самореализации.

Потенциал музыкального искусства в воспитательном пространстве образовательного учреждения

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кабалевский, Д. Б.* Дорогие мои друзья / Д. Б. Кабалевский. — М. : Молодая гвардия, 1979.
2. *Мелик-Пашаев, А. А.* Гуманизация образования: проблемы и возможности / А. А. Мелик-Пашаев // Вопросы психологии. — 1989. — № 5 ; 1990. — № 5.
3. *Мелик-Пашаев, А. А.* Педагогика искусства и творческие способности / А. А. Мелик-Пашаев. — М. : Знание, 1981.
4. *Мелик-Пашаев, А. А.* Ступеньки к творчеству / А. А. Мелик-Пашаев, Э. Н. Новлянская. — М. : Педагогика, 1987.
5. Музыка начинается там, где кончается слово / под ред. Л. П. Казанцевой. — Астрахань, 1995.
6. *Петрушин, В. И.* Музыкальная психотерапия / В. И. Петрушин. — М. : Владос, 1999.
7. *Поддьяков, Н. Н.* Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста / Н. Н. Поддьяков. — Волгоград : Перемена, 1994.
8. *Радынова, О. П.* Музыкальное развитие детей : в 2 т. / О. П. Радынова. — М. : Владос, 1997.
9. *Ражников, В. Г.* Психолого-педагогическая модель музыкальной культуры / В. Г. Ражников. — М. : ЦАПИ, 1993.
10. *Ражников, В. Г.* Резервы музыкальной педагогики / В. Г. Ражников. — М. : Знание, 1980.
11. *Теплов, Б. М.* Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов // Теплов, Б. М. Избр. труды : в 2 т. — Т. 1. — М. : Педагогика, 1985.
12. *Фадеева, С. А.* Преемственность в музыкальном воспитании детей / С. А. Фадеева. — Н. Новгород : НГЦ, 2007.

Приложение

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 ✓ 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 внеэстетических 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"> ✓ Высокая когнитивная сложность ✓ Мелодия и гармония — наиболее важные средства выражения ✓ Преобладание крупных форм ✓ Художественный образ динамичен ✓ 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