

УДК 372.878

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПЕТЕЛИНА Елена Анатольевна,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры хорового дирижирования и вокала,
Воронежский государственный педагогический университет

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы становления музыкального образования и воспитания, формирования и развития эстетических чувств и возможностей человека средствами музыкального искусства. По мнению исследователя, музыкальное образование и воспитание являются неотъемлемой частью культуры человека и находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

Под музыкальным образованием понимается система организации музыкального обучения, состоящая из процесса освоения знаний, умений, навыков и компетенций, позволяющих осуществлять музыкальную деятельность. Музыкальное воспитание – целенаправленное, систематическое развитие музыкальной культуры, приобщение личности к музыке, воспитание в ней эмоциональной отзывчивости и глубокого переживания её содержания. Оно формирует эстетические вкусы и идеалы личности, развивает способности к восприятию явлений действительности и произведений искусства, к самостоятельному творчеству. Музыкальное воспитание происходит в процессе восприятия музыки и путём её исполнения.

Музыкальное воспитание включает элементы музыкального обучения и музыкального образования, во взаимодействии которых обеспечивается всестороннее музыкальное развитие личности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: музыкальное образование, музыкальное воспитание, художественный вкус, художественный потенциал.

MUSIC EDUCATION AS A SUBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH

Petelina E.A., Cand. Pedagog. Sci., Docent of Choral Conducting and Vocal,
Voronezh State Pedagogical University

ABSTRACT. The article considers the questions of realization of music education and training, formation and development of aesthetic feelings of human possibilities by means of musical art. According to the researcher, music education and training are an integral part of human culture and are closely related to each other.

Music education is a system of music training, consisting of the process of knowledge, abilities, skills and competences mastering, allowing to carry out musical activities. Music education is the systematic development of musical culture, personality exposure to music education in emotional responsiveness and deep experience of its content. It forms aesthetic tastes and ideals of the individual, develops the ability to perceive phenomena of reality or works of art, independent creativity. Music education is in the process of music perception by its execution. Music education includes the elements of musical instruction and music training in cooperation which provide the full musical development of the individual.

KEY WORDS: music education, music training, artistic taste, artistic potential.

В основу содержания музыкального образования и воспитания положена взаимная согласованность различных исследований в области философии, культурологии, эстетики, психологии, педагогики, истории художественного и музыкального образования, художественной практики. Эти науки являются духовным, нравственным и культурно-мировоззренческим фундаментом личности. Выделяя философию в контексте музыкального образования, мы рассматриваем её как теоретический базис для интеграции и систематизации гуманитарных и естественных наук, что необходимо для осознания общекультурных ценностей в период глобализации современного общества. Точками соприкосновения в указанных научных областях являются основные концептуальные положения об эстетической ценности музыкального искусства и их значение для музыкально-эстетического развития человека.

Национальная доктрина образования в Российской Федерации и разработанная на её основе Концепция художественного образования в РФ устанавливает приоритет образования в государственной политике, определяет стратегию и направления развития системы образования в России на период до 2025 года. Согласно этим документам, художественное образование – процесс овладения и присвоения человеком ценностей художественной культуры своего народа и всего человечества, один из способов развития и формирования целостной личности, её духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. В данном документе дано содержание художественного образования (в том числе музыкального), направленное на изучение теории и истории искусства разных эпох и народов, на овладение средствами художественной выразительности различных видов искусств, на развитие художественного вкуса и критериев оценки произведений на основе нравственных, духовных и эстетических начал, которые способствуют формированию культурно-историчес-

© Петелина Е.А., 2017

Информация для связи с автором: lemononline@mail.ru

ких и художественно-творческих компетенций личностей обучающихся.

Музыкальное образование и воспитание являются неотъемлемой частью общечеловеческой культуры. Понимая культуру как «исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [8, с. 668], необходимо обратить внимание на весьма глубокое понимание культуры В.А. Слатёниным. «Культура – это всегда творчество со всеми характеристиками творческого акта, она всегда рассчитана на адресата, на диалог, а "усвоение" её есть процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, сопереживания, сотворчества, где каждый вновь обретенный элемент культуры не перечёркивает, не отрицает предшествующий пласт культуры» [7, с. 6]. В музыкальном образовании культура предстаёт пространством, средой, которая питает личность обучающегося посредством присвоения культурных явлений в различных проявлениях: знание музыкальных произведений и творчества композиторов, музыкальное мышление, способности музыкальной деятельности, опыт музыкально-ценностного отношения к произведениям. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: музыкальная культура – это значимая часть духовной культуры человечества, отражающая определенный уровень развития музыкально-творческой энергии и способностей человека, его готовности к восприятию, интонационному осмыслению, активному воображению, а также созданию, хранению, распространению, потреблению музыкальных ценностей; владению различными способами музыкально-творческой деятельности.

Музыкальная культура реализуется в процессе музыкального образования и воспитания, которые находятся в тесной взаимосвязи друг с другом.

Под *музыкальным образованием* понимается система организации музыкального обучения, включающая процесс освоения знаний, умений, навыков и компетенций, которые позволяют осуществлять музыкальную деятельность. Общее музыкальное образование направлено на восприятие музыки и любительское музицирование. Профессиональное музыкальное (музыкально-педагогическое) образование подразумевает обучение специалиста – музыканта (учителя музыки), владеющего навыками игры на музыкальных инструментах, хорового и вокального пения, дирижирования и композиции, обладающего необходимой музыкально-педагогической подготовкой для музыкального обучения и воспитания подрастающего поколения. Главная задача музыкального педагога – увлечь обучающихся музыкой, развить их творческие способности для расширения возможности наслаждаться ею, дать представление о музыке как неотъемлемой и единой, обращенной к человеческому сердцу [1].

Система музыкального образования складывалась на протяжении многих веков в странах Древнего Востока (Китай, Индия, Египет, Япония и др.) и Европе (Греция, Древний Рим и др.). С XVII века сложилась стройная система подготовки профессионалов в области музыкального искусства – музыкантов-исполнителей (инструменталистов, певцов, руководителей хора и оркестра), музыковедов, композиторов, а также музыкантов-педагогов по различным музыкальным направлениям.

Под *музыкальным воспитанием* мы понимаем целенаправленное, глубокое и систематическое развитие музыкальной культуры, приобщение лично-

сти к музыке, развитие ее музыкальных способностей, воспитание в ней эмоциональной отзывчивости, понимания и глубокого переживания ее содержания. Выражая мысли и эмоции человека в слышимой форме, музыка служит средством общения людей и воздействует на их психику. Невозможность однозначно выразить через музыку конкретные понятия способствует развитию у исполнителя и слушателя абстрактного мышления, высшей формы творческой активности человека, которое одновременно характеризует и уровень его образованности. Как отмечал выдающийся педагог Я.А. Коменский в исследовании «О развитии природных дарований», образованных услаждает лира Орфея, и они с большим энтузиазмом предаются божественной музыке, чтобы, наслаждаясь сладостью звучной гармонии, тем лучше всюду ей вторить по примеру Давида и Соломона. Необразованные же – ослы в музыке; если услышишь между ними какие-либо звуки, то разве – нестройное пение пьяных или дикие гогиканья неуклюжих плясунов [4].

Музыкальное воспитание является частью эстетического воспитания, то есть формирования эстетических вкусов и идеалов личности, развития ее способности к эстетическому восприятию явлений действительности и произведений искусства, к самостоятельному творчеству в области искусства. Музыкальное воспитание играет огромную роль в формировании художественного вкуса как одного из важнейших проявлений вкуса эстетического.

Главная особенность художественного вкуса личности – её способность верно понимать и эстетически оценивать художественные произведения, а в отдельных случаях и создавать их. Основа художественного вкуса закладывается, прежде всего, в процессе ознакомления с классическим искусством, произведения которого совершенны как по содержанию, так и по художественной форме. Знание, понимание их гармонии и красоты оттачивают художественный вкус. В.А. Слатёнин отмечал, что художественный потенциал человека и его эстетические возможности в наибольшей степени проявляются в искусстве, которое воплощает в себе все особенности эстетического отношения человека к действительности. Наличие художественного вкуса вызывает интерес к эстетической деятельности и побуждает во время занятий искусством претворять в жизнь доступные обучающимся элементы прекрасного [6]. Наличие эстетического вкуса – существенный критерий культуры человека. Задача музыкального воспитания не ограничивается привитием художественного вкуса на примерах классических произведений; очень важно научить понимать молодежь художественно оценивать современное музыкальное искусство, отчетливо видеть границу между подлинной красотой и «красивостью», глубокой человечностью и сентиментальностью, реалистичностью и грубым натурализмом.

Эстетические чувства проходят длительный путь формирования и развития. Их элементарные формы проявляются уже в раннем детстве, когда ребенок с удовольствием слушает музыку, особенно пение. Значительного развития они достигают в юношеском возрасте, когда начинает уделяться большое внимание прекрасному в разных его проявлениях – в природе, в быту, во внутреннем и внешнем облике человека. Незрелость эстетических чувств к этому возрасту чаще всего приводит к нравственной и духовной деформации, неспособности воспринимать подлинную художественную ценность произведений искусства, в том числе – музыки.

Музыка оказывает не только огромное эмоциональное, но и определенное физиологическое воздействие на человека через его психику. Русские физиологи – И.М. Догель и И. Тарханов – в конце XIX века экспериментально исследовали, как действует музыка на человеческий организм [3; 9]. Их опыты подтвердили, что музыка явно влияет на дыхание, кровообращение, психические реакции. Осмысленное восприятие музыкальных звуков – мелодии, особенно если они близки слушателю по своему эмоциональному содержанию, – воздействуют на эти процессы намного сильнее, чем разрозненные, отдельно взятые звуки. Выдающийся советский психолог Л.С. Выготский писал, что искусство оказывает неизмеримо сложное воздействие на наши страсти, является сильнейшим раздражителем не только для дальнейших поступков, но и сопереживания, психологического самоанализа.

Высокое напряжение искусства описано в «Крейцеровой сонате» Л.Н. Толстого. Вот как говорит о ней рассказчик: «Знаете ли вы первое престо? Знаете? У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще страшная вещь музыка. Что это такое? Не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом... Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю, то что не понимаю, что могу то, чего не могу...

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душой и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хотя бы «Крейцерову сонату», – Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, – это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает... Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла, сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла, ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, – нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть...

А это страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту «Крейцерову сонату», первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом полопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка» [2, с. 318].

Комментируя этот рассказ, Л.С. Выготский подчеркивает, что Толстой очень правильно сравнивает действие Бетховенской музыки с действием плясового мотива или марша. «Там музыкальное возбуждение разрешено в какой-то реакции – наступает чувство удовлетворения и покоя; здесь музыка повергает нас в крайнее смятение и беспокойство, по-

тому что она вызывает, обнажает целые силы тех стремлений, которые могут разрешаться только в исключительно важных и героических поступках. И когда вслед за этой музыкой следует разговор о сплетне среди декольтированных дам и мороженое – эта музыка оставляет в душе состояние необычайного беспокойства, напряжения и даже смуты» [2, с. 319].

Музыка не только проясняет, очищает психику, вызывает к жизни огромные, до того подавленные и стесненные силы. Она побуждает к действию, и если военный марш заставляет солдат браво проходить по плацу, то к каким же исключительным и грандиозным поступкам зовет музыка Бетховена! Источник наслаждения, которое доставляет музыка, – единство между прекрасным содержанием и мастерски отточенной, совершенной формой, наилучшим образом соответствующей этому содержанию.

Еще в древности была замечена магическая роль музыки, которой приписывалось сверхъестественное воздействие не только на человека, но и на природу. Поэтому музыка использовалась как средство заклинания природы и ее повелителей – добрых и злых духов, языческих богов. В древних китайских и индийских легендах рассказывается о том, как игра на инструментах и пение влияют на поведение животных и смену времен года, изменяют погоду и климат. Так, когда легендарный китайский музыкант Ху Ба играл на лютне, танцевали птицы и рыбы. Когда другой лютник, Вэнь, играя весной на своем инструменте, коснулся струны осени, неожиданно поднялся холодный ветер, прекратился рост деревьев и трав. По своему желанию мифологический музыкант мог превращать зиму в лето, а осень – в весну, а другой легендарный лютник Гуан якобы вызвал своей игрой засуху, которая продолжалась три года.

Разумеется, музыка не могла влиять ни на природу, ни на изображения богов и духов, к которым обращался жрец или шаман. Но на людей она, безусловно, действовала. И когда во время заклинания, которое должно было принести удачу охотникам, они исполняли ритуальную пляску, музыка пробуждала у стариков отвагу юности, а у молодых – ловкость и бесстрашие. Разумеется, со временем воспитательная функция музыки неизмеримо выросла и расширилась. Развитие цивилизаций превратило музыку в искусство, а сама музыка стала выполнять не только воспитательную, но и образовательную и прикладную функции.

Музыкальное воспитание включает элементы музыкального обучения и музыкального образования; их взаимодействие и взаимосвязь обеспечивают полноценное, всестороннее музыкальное развитие. Недооценка или чрезмерное увлечение одной из сторон музыкального воспитания приводит к отрицательным результатам. Так, концентрация всех усилий только на выработке исполнительских навыков снижает воспитательную и эстетическую ценность музыкальных занятий. Убедительно писал об этом Д.И. Писарев, утверждая, что искусство сведено на степень механической ловкости, и на развитие этой ловкости обращено все внимание родителей и воспитателей. Ребенка, не обнаружившего еще никаких музыкальных наклонностей, неспособного с удовольствием выслушать самую простую не натянутую мелодию, сажают прямо за фортепьяно и заваливают гаммами и экзерсисами. Получается, что при подобных условиях гибнет эстетическое чувство ребенка, вынужденного заниматься рутинной, запутанной су-

хими безжизненными формами, в которых впервые перед ним является искусство [5].

Музыкальное воспитание осуществляется двумя основными путями: в процессе восприятия музыки и путем ее исполнения. У исполнителя музыки в процессе активной музыкальной деятельности успешно развиваются все музыкальные способности, включая и способность более тонкого восприятия музыки. Однако возможности музыкального восприятия значительно шире возможностей ее исполнения. Даже маленькие дети, слушая музыку, знакомятся с большим количеством разнообразных вокальных и инструментальных произведений. С младенческого возраста ребенка окружает музыка, которая звучит по радио, телевидению, в магнитофонной и грамзаписи. Еще до появления сознательных оценок воспринимаемого у ребенка создается определенный опыт слушания музыки, в значительной мере влияющий на дальнейший ход его музыкального развития. Музыкальный мир ребенка складывается в зависимости от многих факторов, взаимодействующих между собой: возрастных особенностей, индивидуальных типологических данных психики, имеющегося опыта восприятия му-

зыкального искусства; социально-демографических особенностей, завязанных со спецификой личности, живущей в определенной географической среде, ее профессией и т.д. Привычка к определенным музыкальным интонациям со временем меняется. Поэтому форма музыкального воспитания зависит от ежедневной музыкальной атмосферы, окружающей слушателя. Такая атмосфера в немалой степени создается дома взрослыми и связана с их отношением к музыке.

Повседневная жизнь, взгляды и суждения окружающих также незаметно воздействуют на музыкальные интересы и вкусы ребенка. Если повседневная среда не имеет музыкальной культуры, то молодой человек, вращающийся в ней, нередко начинает смотреть на музыку, как на «фон», «шумовое оформление», не имеющее самостоятельного значения. Отсутствие музыкальной культуры, так же как культуры в области искусства в целом, так или иначе проявляется в других сферах жизни. Отсюда понятна огромная роль учителя музыки в общеобразовательной школе, где проходит основной период сознательного становления личности человека.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Асафьев, Б.В. Избранные статьи и музыкальном просвещении и образовании [Текст] / Б.В. Асафьев. – Л., 1973. – С. 59–60.
2. Выготский Л.С. Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский // под ред. М.Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1987. – С. 318–319.
3. Догель, И.М. Влияние музыки на человека и животных [Текст] / И.М. Догель. – Казань, 1888.
4. Коменский, Я.А. Избранные педагогические сочинения [Текст] / Я.А. Коменский. – М., 1982. – Т. 2. – С. 11–12.
5. Писарев, Д.И. Сочинения [Текст] / Д.И. Писарев. – СПб : 1894. – Т. 1. – С. 140–141.
6. Психология и педагогика : учебник для бакалавров [Текст] / под ред. В.А. Сластёнина, В.П. Каширина. – М. : Юрайт, 2013. – 609 с.
7. Сластёнин, В.А. О современных подходах к подготовке учителя [Текст] / В.А. Сластёнин // Технология психолого-педагогической подготовки учителя к воспитательной деятельности (социально-педагогический аспект) : тезисы Всероссийской научно-практической конференции. – Барнаул, 1996. – С. 3–6.
8. Советский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. А.М. Прохорова. – М., Сов. Энциклопедия, 1989. – 1632 с.
9. Тарханов, И.Р. О влиянии музыки на человеческий организм [Текст] / И.Р. Тарханов. – СПб, 1893.