

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Гун Цзе¹, Анатолий Степанович Петелин²

Воронежский государственный педагогический университет^{1, 2}
Воронеж, Россия

¹Аспирант кафедры музыкального образования и народной художественной культуры,
e-mail: beibei296524077@qq.com

²Доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования
и народной художественной культуры,
e-mail: pasprofi@mail.ru

Аннотация. В статье подробно рассматриваются характеристики развития художественной картины мира будущих учителей музыки; глубоко исследуются музыкальное образование и художественная культура индивида в соответствии с разным восприятием мира, жизненным и творческим опытом; охарактеризованы формы и методы художественного творчества, идеи художественного образования; детально описаны особенности развития художественной картины мира будущих учителей музыки.

Ключевые слова: художественно-образное мышление, духовно-нравственное развитие, самореализация, самоактуализация, саморазвитие, умение слушать музыку, художественная картина мира.

Для цитирования: Гун Цзе, Петелин А. С. Особенности развития художественной картины мира будущих учителей музыки // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2021. № 2. С. 94–98. DOI 10.47438/2309-7078_2021_2_94.

Введение

Развитие художественной картины мира будущих учителей музыки в образовательном процессе педагогического вуза имеет свои особенности. Целесообразно обратить внимание на следующие его аспекты: формирование творческого, художественно-образного типа мышления; духовно-нравственное самоопределение студентов в процессе музыкального образования; ориентация студентов на самореализацию, самоактуализацию, саморазвитие; формирование навыков анализа художественных произведений. Рассмотрим их подробнее.

Результаты

Первой особенностью развития художественной картины мира будущих учителей музыки в образовательном процессе педагогического вуза является формирование творческого, художественно-образного типа мышления.

В психологии мышление трактуется как «психический процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека» [8, с. 200]. Что касается процесса реакции человека, то это творческая трансформация субъективного образа объекта в человеческом сознании. Она полезна для разрешения реальных противоречий в жизни, появления новых целей, открытия перспективных идей, средств и планов, а также изучения природы и общества.

С точки зрения педагогики, мышление – это «опосредованное отражение внешнего мира, которое опирается на впечатления от реальности и даёт возможность человеку в зависимости от усвоенных им знаний, умений и навыков правильно оперировать информацией, успешно строить свои планы и программы поведения» [5, с. 155]. Реакция на объективный мир, обобщение фактов и информации, основанные на восприятии и впечатлении от реаль-

ности и внешней среды, связь их с социальным опытом, принятие новых знаний, риторика изображений и языковая логика, а также визуальные эффекты, – все это способы влияния на мышление. Принятие, хранение, преобразование и применение информации невозможны без мышления. Данные процессы требуют вынесения суждений, осуществления выбора, выведения обобщения, что и является собственно процессом мышления.

Художественный образ «многомодален» и разнонаправлен, он трансформирует объективную реальность в дух, сочетающий субъективное и объективное, сущность и возможность, реальность и сюрреалистичность, единое и универсальное, содержание и форму [2]. Художественный образ включается в сферу перцептуального континуума субъекта. Здесь локализируются как ощущения и восприятия, так и представления, фантазии и настроения. Они могут получить всестороннюю и всеобъемлющую ценность только в условиях общественного восприятия за счет реализма коммуникативной функциональности, большего количества музыкальных образов, интеллектуальной насыщенности музыкальной структуры, которая устанавливается временем физического звучания и восприятия произведения. Чем больше отношений, тем глубже восприятие, что создает эффект погружения слушателя в концептуальные идеи автора музыкального произведения.

Художественно-образное мышление – это творческий язык и эмоциональная форма выражения мыслей музыканта. Оно обеспечивает связь между миром искусства и эмоциональным состоянием индивида. Что касается музыкального искусства, то иллюстративные концепции часто используются для достижения визуальной ясности сути музыкального произведения.

Сознание человека, воспринимая объекты действительности, создает их абстрактный образ, кото-

рый путем активизации творческого мышления преобразуется индивидом в художественный образ, способный стать основой для создания творческого продукта. Образ объектов и явлений материального мира, отраженных в сознании человека, демонстрирует когнитивно-чувственную стадию творческого мышления, суть которой сводится к трем процессам: ощущению, восприятию, представлению [7].

Мыслительные операции, такие как сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, определяют специфику любого творческого типа мышления, в том числе музыкального. Особая текучесть и необратимость музыкального текста обуславливает потребность в непрерывном развитии и анализе звукового потока. Сравнительно различные части музыкального произведения, мы можем оценить его форму и жанр; сопоставление произведения с другими опусами музыкального творчества выявляет характеристики жанрового и стилистового своеобразия. Например, легко узнаваем классический стиль Гайдна, Моцарта, Бетховена, полифоническая музыка Баха периода барокко, романтизм Шопена, Шуберта, импрессионизм Дебюсси. Различные музыкальные стили сливаются, образуя музыкальные характеристики разных исторических периодов [6].

Художественное мышление – это интеллектуальная деятельность, особый образ мышления, направленный на создание и восприятие произведений искусства, основанный на сочетании эстетических функций и художественных приемов, в частности на отражении музыкальным искусством реального мира и собственных эмоций музыканта [3].

Мир музыкального искусства – это мир художественных образов. Понимание деталей художественных образов равносильно пониманию сути искусства. Уникальность музыкальных произведений заключается в том, что они призваны показывать слушателю существующие и возможные образы. Художественный образ, его специфика и своеобразие являются переработанным отражением реальной действительности. В то же время он отражает внутренний смысл изображаемого. В этом отношении музыкальные образы позволяют творцу не просто воспроизвести реальность, но и переосмыслить ее, придав ей творческую форму в виде потока звуков, восприятие которых вызывает в сознании слушателя ответную реакцию, обогащающую первоначальный художественный образ субъективной спецификой. Слушание музыки, интерпретация музыкальных произведений оказывают вдохновляющее влияние на творчество обучающихся.

В формировании навыка художественного самовыражения в музыке очень важны средства выразительности, обеспечивающие создание художественной образности произведения. Мастерство музыкантов заключается в обработке имеющихся музыкальных материалов, знании терминологии, использовании технических приемов звукоизвлечения, понимании законов музыкального творчества, способности читать музыку с листа, а также исполнять произведения, – все это оказывает эстетическое влияние на слушателей.

Согласно мнению В. Сливакова «в голове рождаются подчас смутные ассоциативные видения, картины, представления; проносятся хаотичные обрывки воспоминаний. Это естественный процесс: от ассоциации – к звукообразу, от него – к сочинению или исполнению музыки или просто к более глубокому ее восприятию. Важно лишь, чтобы процесс был достаточно активным и разнонаправленным, не замыкающимся на чем-то одном» [9, с. 11].

Практический опыт показывает, что интеграция национальной музыки и мирового музыкального

искусства может формировать художественное образное мышление у обучающихся, объединяющее общечеловеческие ценности и творческое восприятие музыки, в рамках которого индивид учится различать интонации, жанры, стили музыки, оттенки звучания и архитектуру произведения. Сложные психические состояния, визуальная память, воображение и ассоциативное мышление играют важную роль в создании художественных образов музыкантами. Кроме того, процесс музыкального творчества сопряжен с потоком непрерывного ассоциативного ряда, глубокими эмоциональными переживаниями, активной интеллектуальной деятельностью, рассуждением и наблюдением, выступающими элементами алгоритма создания нового звучания произведения. Его чувственное содержание основано на восприятии, представлении, памяти, воображении, мышлении и других способах активизации образов реальности и перевода их в музыкальные формы. Формирование творческого художественно-образного мышления базируется на логических структурах и прямых образах реальных явлений.

Особый интерес представляет духовное содержание музыки и семантика музыкального языка. Соотношение искусства, мышления, воображения следует рассматривать как область мирового познания, итогом которого становится художественная картина мира.

Второй особенностью развития художественной картины мира будущих учителей музыки в образовательном процессе педагогического вуза следует считать духовно-нравственное самоопределение студентов в процессе музыкального образования. Согласно традиционному педагогическому пониманию духовность представляет собой «понятие, обобщенно отражающее ценности (смыслы) и соответствующий им опыт, противоположные эмпирическому (“материальному”, “природному”) существованию человека или по меньшей мере отличные от него. Понятие духовность, образованное от слова “дух”, изначально указывало на соотносённость с супранатуралистическим трансцендентным началом» [5, с. 81].

Духовность человека предполагает наличие у него развитых морально-нравственных качеств. «Концептуальное различие между понятиями морали и нравственности рассматривал Гегель в «Философии права» (1821). Он утверждал, что ориентация индивида на духовность представлена как завершающий этап развития объективного духа в отличие от абстрактного права и морали» [5, с. 171].

Л.С. Выготский [1] называл искусство эмоциональной социальной технологией и социальным средством, через которое частные аспекты человека вовлекаются в круг социальной жизни. Очевидно, что личное развитие художника и его духовно-нравственное самоопределение будут только способствовать творческому процессу.

Уровень морально-нравственного развития музыканта определяет духовную направленность его музыкально-исполнительской деятельности. Сочетание художественной ценности, соответствующего художественного опыта с высокими нравственными идеалами позволяет создать творческий продукт высшего качества, сила воздействия которого на общество будет велика.

Духовные и нравственные аспекты музыкального образования являются целостными, систематическими, а внутренняя мораль – ядром знаний студентов о музыкальной культуре. Первоначальное значение духовно-нравственной сферы состоит в том, чтобы поддерживать и направлять внутренние

процессы саморегуляции индивида. Духовность – это развитые силы человеческого духа, основанные на моральных принципах, которые соответствуют универсальным нормам общества. Построение современной художественной картины мира должно основываться на восприятии ценностей культуры разных народов, постулировать культурные идеалы, которые не отделены от материальных условий, но и не связаны с материальными благами, а также развивать и продвигать музыкальные ценности в обществе.

Духовно-нравственное содержание музыкальных произведений является категорией личностного самовыражения, способом реализации ценностных приоритетов индивида. В процессе прослушивания произведений музыкального творчества и познания музыкального языка возникает ситуация получения обучающимися эстетического удовольствия и обогащения их духовной сферы. Практика восприятия и исполнения музыкальных произведений способствует общему духовно-нравственному совершенствованию индивида.

В этом процессе участвует множество факторов: окружение индивида и социальная среда, воспитательное воздействие со стороны образовательных структур, взаимодействие с другими индивидами среды общения, актуальные примеры адекватного поведения, – все это накладывает свой отпечаток на формирование морально-нравственных представлений студентов. Музыкальное образование призвано совершенствовать уже сложившуюся духовную структуру индивида. Кроме того, постоянное взаимодействие с музыкой позволяет выполнить коррекцию морально-нравственных установок индивида с целью повышения его духовности, развития умения понимать прекрасное, ценить и «сеять разумное, доброе, вечное». Активизация духовных и нравственных функций музыкального образования может улучшить духовно-нравственное мировоззрение студентов-музыкантов, понять художественную картину мира.

Третьей особенностью развития художественной картины мира будущих учителей музыки в образовательном процессе педагогического вуза является ориентация студентов на саморазвитие, самостоятельность и самореализацию.

Гуманистическая концепция обучения ориентирована на студента. Это не только проявляется в стремлении студента к самостоятельности и самореализации, но также отражает становление учителей музыки в процессе университетского образования. Активному пониманию студентами учебного материала помогает структурирование преподавателем образовательного процесса, сделать его максимально эффективным. Для этого необходима, во-первых, ориентация в процессе обучения на личность студента, его актуальное «Я», которая включает в себя познание самих вещей, осознание того, как с ними обращаться, а также наши собственные суждения и ассоциации; во-вторых, опора на самосознание, понимание роли образования в жизни человека, то есть ориентация на метапознание. Студент определяет, что следует делать и чего не следует, часто рассматривает проблемы с точки зрения того, что может быть. Кроме того, каждый музыкант сам по себе является потенциальным субъектом, имеющим врожденные таланты и способности. Все это подлежит развитию в процессе образования, в том числе музыкального.

Теория саморазвития подчеркивает осознание индивидом необходимости разностороннего развития и разъясняет цель и направление саморазвития в соответствии с изменениями в социальной среде и

личными потребностями. Оно включает в себя самопознание, самопланирование, самоуправление, психологическую выносливость и т.д. Саморазвитие студентов-музыкантов должно стимулировать реализацию индивидуального потенциала и удовлетворять потребности разностороннего развития обучающихся.

Музыкальное образование – это организованная и целенаправленная обучающая деятельность, которая включает в себя «активные» музыкально-творческие факторы, поэтому она может способствовать саморазвитию индивида больше, чем обычная деятельность.

Музыкальное образование позволяет студентам обрести чувство «самосознания», способствует их саморазвитию, воспитывает характер, обогащает эмоциональный опыт студентов, улучшает эстетическое восприятие и воображение в ходе разнообразных занятий музыкальной практикой.

Самостоятельная деятельность студентов, направленная на приобретение знаний и развитие интеллекта, имеет огромное значение для всего процесса обучения музыке. При этом необходимо учитывать, что обучение студентов в рамках теории музыки и музыкальной практики, а также уровень их подготовки к восприятию и овладению новыми знаниями, умениями, навыками и компетенциями зависят от сформированности мотивационной сферы студента. Активная и независимая деятельность студентов формирует такие качества личности, как организованность и дисциплинированность, способность самостоятельно анализировать факты и явления, проявлять активность и инициативу в работе, а также способствует развитию аналитического мышления.

На первом курсе, как правило, самостоятельные навыки обучения в ходе музыкальной образовательной деятельности еще не сформированы. Студенты используют отработанный в школе механизм запоминания нового материала. Как показывает практика, первокурсники не умеют распределять учебное время, самостоятельно собирать необходимые учебные материалы и составлять планы учебной работы. У них еще не сформировалось понимание анализа и синтеза как главного инструмента решения образовательных задач. На этом этапе обучения от студентов требуется решать задачи «через модели». Работа по модели на начальном этапе способствует развитию навыков аудирования, что помогает формировать определенные эстетические потребности, необходимые для дальнейшего накопления собственного исполнительского репертуара. Работа продолжает развиваться в сторону персонализированного направления образовательной деятельности, реализуемой в процессе организации дискуссий, конкурсного решения заданий, концертов, подготовки заданий на основе исследовательских материалов и большого количества изучаемой литературы.

В процессе экспериментального обучения принята иная форма работы, когда студенты самостоятельно изучают и письменно оформляют учебные материалы после предварительной консультации с преподавателем, а затем обсуждают сделанное на коллективной дискуссии. Обучаясь таким образом, студенты осваивают навыки общения с аудиторией и формируют способность взаимодействовать с другими личностями. Кроме того, существуют индивидуальные занятия, на которых студента обучают в соответствии с его способностями, что помогает музыкальному саморазвитию обрести независимый личный опыт и делает доступным эксперимен-

тирование с музыкой на основе вариантов ее интерпретации.

Самостоятельность и активность в обучении музыке – всегда насущно необходимые характеристики. Если нет ведущей цели обучения музыке – ориентации на получение теоретических знаний и практических исполнительских учений – любой метод обучения окажется неэффективным. В связи с этим самореализация студентов является не только важным фактором профессионального развития будущих учителей, но и стимулирующей мерой, способствующей развитию личности каждого ученика.

Самореализация – это «одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности осуществить свои позитивные возможности, раскрыть задатки и способности» [5, с. 253]. Самореализация по большому счету – это результат образования, в ходе получения которого индивид имеет возможность проявить себя с разных сторон, так как при основной учебной деятельности студент принимает участие и в ряде других – творческой, воспитательной, исследовательской, коммуникативной и др. Все они оттеняют грани его личности, позволяя сделать акцент то на одной, то на другой из них.

Самоопределение трактуется как «понятие этики, противоположное понятиям косности, “инертности сердца”. Самоопределение является деятельным отношением к ситуации, бескорыстным и даже связанным с риском, поскольку оно направлено на защиту этических ценностей от того, что им угрожает» [4, с. 403]. Самореализация тесно связана с самоопределением студента в процессе музыкального образования. Самоопределение – это процесс и результат выбора человеком своего положения в конкретной среде и его применения для достижения целей. Это механизм, позволяющий индивиду получить возможность свободы в деятельности и самореализации в соответствии с идентификацией себя в социуме. Самореализация предполагает активную деятельность индивида и представляет собой позитивное и восходящее движение в его личностном профессиональном развитии.

Формирование навыков анализа художественных произведений является четвертой особенностью развития художественной картины мира будущих учителей музыки.

Анализ музыкальных произведений имеет очень важное значение в процессе изучения музыкальных культур разных народов на основе принципа гуманизации – главного фундамента развития современного музыкального образования. Под гуманизацией принято понимать «систему мер, направленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содержании образования и таким образом на формирование личностной зрелости обучаемых» [4, с. 107]. Это определение подчеркивает тесную взаимосвязь культуры и образования. Она выражается в следующих аспектах: 1. Культура и музыкальное образование являются важными факторами развития человеческой цивилизации и социального прогресса. 2. Культурное и музыкальное образование –

это уникальный канал передачи ценностей от поколения к поколению. 3. Работа по созданию новых механизмов культурного развития ведется в рамках музыкального образования. 4. Музыкальное образование – это социокультурный феномен, который может обеспечить превращение социального опыта в часть человеческой культуры. Таким образом, музыкальное образование является частью культурной традиции, позволяющей управлять процессом становления носителя культуры (его духовности, аксиологических ориентаций и т.д.). В современных условиях прогресс человеческой культуры рассматривается как основная цель образования.

При анализе музыкальных произведений необходимо учитывать исторический фон создания произведения, художественные направления в данный период, жанры. Интонация произведения – это доминирующая музыкальная мысль, мелодический оборот, выражающий сущность художественного образа, передающий замысел композитора. Внешние характеристики музыки легко оценить через ритм, мелодию, тембр, темп, динамику.

Музыкальная структура законченного произведения включает основную его часть и подчиненную, которые занимают разные положения в произведении, выполняют разные функции и включают разное количество компонентов. Архитоника как композиционная основа обеспечивает стройность, соподчинение, целостность музыкального творения.

Для каждого исторического периода развития человеческого общества характерны свои приоритетные стили, жанры и формы музыкальных произведений. Однако они следуют общим закономерностям выстраивания композиции, сформированным определенным логическим распределением и комбинацией некоторых одинаковых или разных музыкальных элементов в определенном временном отрезке.

Необходимо отметить, что изучение композиции музыкального произведения имеет чрезвычайно важное значение для выразительной интерпретации исполняемого произведения.

Выводы

Развитие художественной картины мира будущего учителя музыки – процесс многоаспектный, связанный с изучением музыкальных культур разных народов; формированием художественно-образного типа мышления, духовно-творческого самоопределения; развитием когнитивной, эмоциональной интеллектуальной и рефлексивной сфер личности; саморазвитием и самореализацией. Музыкально-педагогическое образование создает возможность студенту достичь на творческом поприще заметных успехов. Однако учитель музыки должен не просто находиться сам в постоянном развитии, но и уметь научить своих воспитанников, используя с этой целью средства музыкального искусства.

Конфликт интересов

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Выготский Л. С. Психология искусства. Ростов н/Д. : Феникс, 1998. 480 с.
2. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. М. : Мысль, 1999. 1067 с.
3. Готсдинер А. Л. О стадиях формирования музыкального восприятия // Проблемы музыкального мышления. М. : Музыка, 1974. С. 230–252.
4. Губский Е. Ф., Кораблева Г. В., Лутченко В. А. Философский энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М, 2007. 576 с.
5. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. 528 с.

6. Петелин А. С. Методологическая культура личностно-ориентированного учителя музыки // Личностно-ориентированная педагогика. Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 1997. С. 83–92
7. Петелин А. С., Петелина Е. А. Модель профессионально-личностного становления учителя музыки : монография. Воронеж : Воронеж. гос. пед. ун-т, 2004. 120 с.
8. Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова [и др.]. М. : Педагогика, 1983. 448 с.
9. Цыпин Г. М. Психология музыкальной деятельности. М., 1994.

References

1. Vygotski L.S. *Psihologiya iskyssstva* [Psychology of art]. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 1998. 480 p.
2. Gegel' G.V.F. *Nauka logiki* [Science of logic] Moscow, Mysl' Publ., 1979. 452 p.
3. Gotsdiner A.C. [About the stages of the formation of musical perception]. *Problemy muzykal'nogo myshleniya* [Problems of Musical Thinking]. Moscow, Muzyka Publ., 1974, pp. 230–252.
4. Gubskii E.F., Korableva G.V., Lutchenko V.A. *Filosofskii entsiklopedicheskii slovar'* [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. Moscow, INFRA-M Publ., 2007. 576 p.
5. Bim-Bad B.M., ed. *Pedagogicheskii entsiklopedicheskii slovar'* [Pedagogical encyclopedic dictionary] Moscow, Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya Publ., 2002. 528 p.
6. Petelin A.S. *Metodologicheskaya kul'tura lichnostno-orientirovannogo uchitelya muzyki* [Methodological culture of a personality-oriented music teacher] *Lichnostno-orientirovannaya pedagogika*. Voronezh, VGPU Publ., 1997, vol. 1, pp. 83–92.
7. Petelin A.S., Petelina E.A. *Model' professional'no-lichnostnogo stanovleniya uchitelya muzyki* [Model of professional and personal formation of a music teacher]. Voronezh, VGPU Publ., 2004. 120 p.
8. *Psihologicheskii slovar'* [Psychological Dictionary]. Moscow, Pedagogika Publ., 1983. 448 p.
9. Tsy-pin G.M. *Psihologiya muzykal'noi deyatelnosti* [Psychology of musical activity]. Moscow, 1998. 480 p.

Поступила в редакцию 14.04.2021
Подписана в печать 25.05.2021

ARTISTIC PICTURE OF THE WORLD DEVELOPMENT FEATURES FOR FUTURE MUSIC TEACHERS

Gong Jie¹, Anatoly S. Petelin²

Voronezh State Pedagogical University^{1, 2}
Voronezh, Russia

¹*Postgraduate Student of the Department of Music Education and Folk Artistic Culture,*
e-mail: beibei296524077@qq.com

²*Dr. Pedagog. Sci., Professor of the Department of Music Education and Folk Artistic Culture,*
e-mail: pasprofi@mail.ru

Abstract. The article examines in detail the characteristics of the development of the artistic picture of the world of future music teachers; musical education and artistic culture of the individual are deeply explored in accordance with different perceptions of the world, life and creative experience; the forms and methods of artistic creation, ideas of artistic education are characterized; the features of the development of the artistic picture of the world of future music teachers are described in detail.

Key words: artistic and imaginative thinking, spiritual and moral development, self-realization, self-actualization, self-development, ability to listen to music, artistic picture of the world.

Cite as: Gong Jie, Petelin A. S. Artistic picture of the world development features for future music teachers. *Izvestiya voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta* [Izvestia Voronezh State Pedagogical University], 2021, no. 2. pp. 94–98. (in Russian). DOI 10.47438/2309-7078_2021_2_94

Received 14.04.2021
Accepted 25.05.2021