

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2021.69.32.038

О гармоничном музыкальном восприятии в вузовском педагогическом процессе

Цзя Цзялинь

Аспирант,
кафедра музыкального воспитания и образования,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: user2504@gmail.com

Аннотация

Вопросы адекватного восприятия музыкальных произведений, принадлежащих разным жанрам, стилям и направлениям принадлежат к числу актуальных и недостаточно исследованных в современной музыкальной педагогике. Большинство реципиентов предпочитает слушать только ту музыку, только те направления и стили, которые знает и понимает. Это касается как взрослых людей с устоявшимися музыкальными вкусами и предпочтениями, так и студентов, обучающихся по тем или направлениям музыкальному искусству. Однако для восприятия и понимания хотя бы трех основных сфер – академической, народной и эстрадно-джазовой музыки – необходимо нахождение гармоничного баланса между ними. Определение гармоничности, выявление ее основных составляющих необходимо для разработки методов педагогического взаимодействия, способствующих формированию гармоничного музыкального восприятия студентов – будущих музыкантов-педагогов. Процесс формирования гармоничного восприятия разных музыкальных жанров – явление непростое, неоднозначное и существующее в разных плоскостях. Его можно рассматривать как в широком, так и в узком планах. При этом произведение может быть рассмотрено и как текст записанный, воссоздаваемый во время исполнения, и как текст, непосредственно создаваемый в процессе исполнения, в процессе импровизации. При существующем в настоящее время нежелании или неумении воспринимать разные жанры, стили и направления музыки подавляющим большинством студентов необходим поиск новых методов постижения этих музыкальных жанров и направлений. Этому и посвящено данное исследование и экспериментально-педагогическая работа.

Для цитирования в научных исследованиях

Цзя Цзялинь. О гармоничном музыкальном восприятии в вузовском педагогическом процессе // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 6А. С. 286-292. DOI: 10.34670/AR.2021.69.32.038

Ключевые слова

Гармоничность, музыкальное восприятие, музыкально-педагогический процесс, педагогика, музыка.

Введение

Понятие *гармоничное музыкальное восприятие* до настоящего времени практически не раскрыто в научной педагогической литературе. Между тем, этот термин «гармоничное восприятие» получил достаточно широкое распространение в живописи и архитектуре. Если мы ставим вопрос о гармоничном восприятии различных видов искусства или различных музыкальных жанров, то без формулировки и анализа этого понятия сложно решить педагогические задачи. Соответственно, практически невозможно говорить и о главной цели нашего исследования – формировании гармонического восприятия разных музыкальных жанров студентами из КНР. Что подчеркивает актуальность настоящей статьи и формирует задачу – рассмотрение понятия гармоничное музыкальное восприятие в ракурсе педагогической деятельности.

Основная часть

Мы вводим два понимания термина гармоничное восприятие: в широком и узком смысле.

Гармоничное восприятие в широком смысле относится к восприятию всех частей макрокосма: к цивилизации, обществу, его культуре, к каждой личности. Оно концентрирует следующие черты:

- Бесконфликтность существования различных элементов, в культуре в целом.
- Осознанность личностью этой бесконфликтности;
- Гармоничность как единство многообразия.
- Понимание тезиса о том, что гармония – это сокровище.

Сам термин гармоничность в переводе с греческого означает «связь, стройность, соразмерность». Если эти понятия соотнести с конкретными музыкальными произведениями, то сформируется категория гармоничное восприятие в узком смысле, как осмысление личностью целостного, согласованного единства и сбалансированности частей произведения. На сайте «Академика» гармоничность трактуется именно так: «благозвучность, стройное совпадение» [Гармоничность, www].

При сопоставлении этих положений с современным понятием интегративное восприятие, относящегося интегративной психологии, обнаруживается ряд тождественных по существу категорий, подтверждающий тезис о единстве концептуальных аспектов гармоничного и интегративного восприятия.

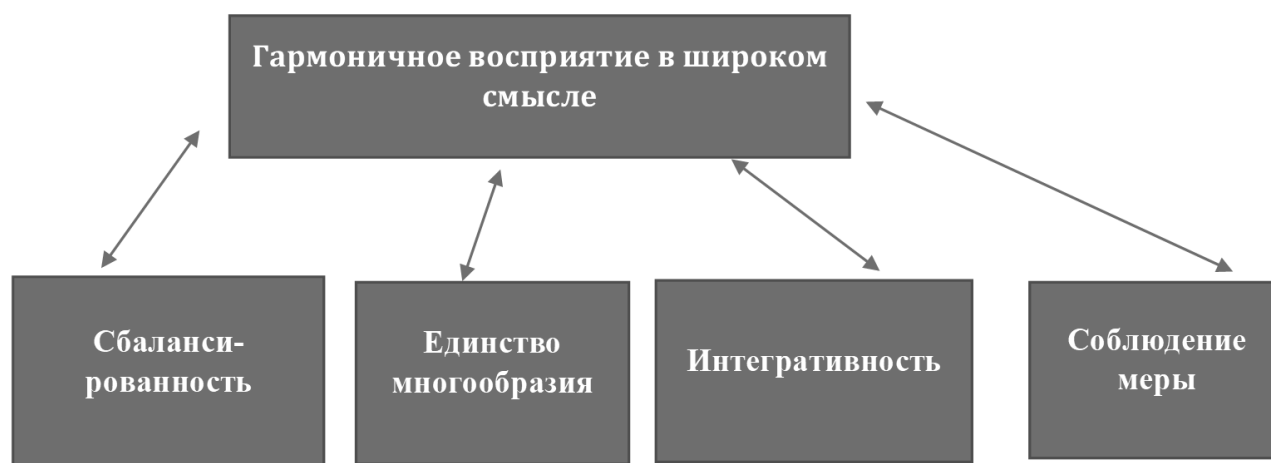
Гармоничное восприятие в целом понимается нами как осознанное единство человека с общекультурным окружением и природой.

Такое восприятие опирается на систему общефилософских принципов:

- Общий объем информации может делиться на отдельные составляющие.
- Наличие кодирования и синтеза.
- Активность восприятия.
- Обобщенный характер.

Выше мы указывали, что гармоничное восприятие в широком смысле относится к цивилизации, обществу, его культуре, к каждой личности. Рассмотрение всех перечисленных категорий не входит в тему нашей работы, однако остановимся на тех, которые использовались в ходе нашего педагогического взаимодействия со студентами из КНР.

Ниже, на рисунке 1 представлены важнейшие составляющие гармоничного восприятия в широком смысле.

Рисунок 1 - Составляющие гармоничного восприятия в широком смысле

Обратим внимание на двусторонность стрелок на рис 1., рассмотрев содержание каждой составляющей гармоничного восприятия.

Сбалансированность – понятие, широко используемое в науке и практике. В самом общем виде это правильное соотношение частей. Мы подчеркиваем именно *правильное*, т.к. нередко под сбалансированным понимается именно уравниченность. В правильном расположении частей возможны любые пропорции, допускаемые теорией музыки и некотором отступлении от них (допустимые в современной музыке). Следовательно, гармоничное восприятие строится на восприятии *правильно* расположенных частей.

Вторая составляющая гармоничного восприятия в широком смысле единство многообразия. В 1972 ЮНЕСКО приняла Конвенцию *об охране всемирного культурного и природного наследия*. Уже само название Конвенции подтверждает наш тезис о том, что гармоничное восприятие в широком смысле возможно только при наличии культурного многообразия, взятого в единстве. В современную эпоху взаимодействие различных культур выступает как важнейшее средство выстраивания международных отношений.

Культура – это плод всего человечества и человечество воспринимает ее как единство многообразия. Но не только человек создал культуру: культура сама создает человека, используя ее интегративность, т.е. третью составляющую понятия гармоничное восприятие в широком смысле. Это понятие специально анализируется нами в последующей части работы. Здесь мы отметим, что под интегративностью понимается объединение, координирование отдельных частей, аспектов в целое [там же]. Думается, именно это обозначает китайский символ $\triangle$ (jí, ты) сверху, обозначающий «собираться вместе» в более древней форме иероглифа 龠 «гармонирующий».

Остановимся на гармоничном восприятии в узком смысле. Этот аспект требует первоначально рассмотрения двух понятий: музыкальное произведение и музыкальный текст.

Восприятие текста музыкального произведения качественно отличается от восприятия любого другого, например, научного текста. Это отличие состоит в особом внимании к каждой составляющей музыкального текста: тема, фраза, ритм, ритмоинтонация, гармония и пр. «Музыкальный текст есть специфическая знаковая структура, целью которой является передача художественной информации звуковременного свойства» [Баранова, www]. Мы преднамеренно привели здесь термин *музыкальный текст*, чтобы подчеркнуть его задачу: передать

художественную информацию. «Если произведение конкретно, материально и имеет автора, то текст — это не субстанциональная характеристика объекта, а определенный угол зрения на него — «поле методологических операций» [там же]. «Произведение» — это текст, существующий в целостном контексте, включающем особенности жанрового воплощения, исполнительского решения, взаимодействия с определенной слушательской аудиторией» [Денисов, 2019, www]. Студент, работая над произведением имеет дело с музыкальным текстом, но он же, приходя на занятия к преподавателю или исполняя на концерте имеет дело с произведением. Поэтому далее мы будем оперировать этим термином.

Гармоничное восприятие в узком смысле включает в себя музыкальные составляющие и немusические, определяемые вне художественными условиями. Музыкальные составляющие в свою очередь включают в себя структурную организацию, смысловую организацию и художественную составляющую.

Восприятие структурных составляющих облегчается благодаря тому, что мелкие структурные единицы объединяются в более крупные и так происходит пока субмотив не дойдет до гармонического оборота и т.д.

Применение метода обучения студентов импровизации в данном исследовании упрощается в связи с тем, что музыкальный текст обладает такими чертами как «возможность многомерной организации звуковой ткани и ее вариативность в зависимости от интерпретации» [там же], поэтому воссоздание его структуры «изнутри», в процессе музицирования, может организовать все необходимые составляющие и способствовать формированию гармоничного восприятию произведения и, далее, жанра, стиля, направления.

Для музыкального произведения ведущей является его художественная составляющая, выполняющая целый ряд функций: актуальность, значимость всех компонентов в передаче художественного смысла.

Для студента главное выявить, понять и донести до слушателя эмоциональное и эстетическое содержание *произведения*, рассмотрев его в контексте творчества автора.

Одной из наиболее значимых работ для нашего исследования, посвященных музыкальному восприятию и проблеме адекватности и, прежде всего, для разработки педагогической методики формирования гармоничного восприятия разных музыкальных жанров, является диссертация Д.К. Кирнарской «Музыкальное восприятие: проблема адекватности» [Кирнарская, 2019].

Она указывает, что музыкальное восприятие «по природе своей комплексное, интонационно-содержательное, ищущее реальной опоры для своих музыкальных впечатлений, пользуется механизмом метафорического скачка для нахождения связей между музыкой и широким культурно-историческим контекстом, породившим как саму музыку, так и сопутствующие ей художественные явления в других областях искусства. Платформой для метафорического скачка служат базисные формы, в которых... закодировано художественное содержание музыкального произведения. Оно проявляется как в форме доминирующей протоинтонации, отражающей облик и духовную сущность интонационного стиля, так и в пространственно-временных параметрах музыкального образа, в которых зашифровано мироощущение целой культурной эпохи или художественного направления. Иными словами, метафорический скачок служит психологическим «мостом» между музыкальным искусством и культурой в целом» [там же, 239].

Думается, что это определение может служить опорой для формирования концепции гармоничного восприятия произведений музыкального искусства на основе выявления гармоничного отношения к миру культуры и к реальному миру.

Д.К. Кирнарской также были определены музыкально-психологические составляющие, которые определяют 4 основных типа музыкального восприятия: «интонационный, аналитический, адекватный и произвольный (неадекватный)». Для слушателей первого типа «опорой их музыкальных впечатлений является интонационно-содержательная сторона звучания» [там же, 240]. Для слушателей второго – «вся совокупность высотно-ритмических звукоотношений в их иерархической соподчиненности» [там же]. Третий тип представляет «наиболее совершенный тип» и включает в себя «обе названные стратегии в органическом единстве» [там же]. К этому типу по мнению Д.К. Кирнарской относится большинство профессиональных музыкантов, а также некоторые одаренные и музыкально образованные слушатели». Четвертый тип – это произвольный или неадекватный, опирающийся на случайные ассоциации. Однако, как мы считаем, для педагогической работы с музыкантами, обучающимися на музыкальных и музыкально-педагогических факультетах и отделениях высших учебных заведений последний тип можно не учитывать. Мы считаем целесообразно разрабатывать методы гармонизации музыкального восприятия разных направлений, жанров и стилей музыки применительно к первому и второму типам, ставя себе целью добиться адекватного гармоничного восприятия не одного какого-то направления или стиля или жанра музыки, а трех основных направлений современного музыкального искусства, которые оказываются наиболее сложными – академической, джазовой и народной музыки в их единстве и взаимосвязи.

Заключение

Таким образом, процесс формирования гармоничного восприятия разных музыкальных жанров – явление непростое, неоднозначное и существующее в разных плоскостях. Его можно рассматривать как в широком, так и в узком планах. При этом произведение может быть рассмотрено и как текст записанный, воссоздаваемый во время исполнения, и как текст, непосредственно создаваемый в процессе исполнения, в процессе импровизации. При существующем в настоящее время нежелании или неумении воспринимать разные жанры, стили и направления музыки подавляющим большинством студентов необходим поиск новых методов постижения этих музыкальных жанров и направлений. Этому и посвящено наше исследование и наша экспериментально-педагогическая работа.

Библиография

1. Баранова С.Ю. Музыкальный текст: язык, знак, сигнал, символ. URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/334-article_35-6.html
2. Гармоничность. Словарь иностранных слов. Словари и энциклопедии на Академике. URL: <https://dic.academic.ru/>
3. Денисов А.В. Метаморфозы музыкального текста. М.: Юрайт, 2019. 189 с.
4. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
6. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
7. Елагина А.С., Смирнова О.О. International experience in organizing psychological counseling for rural adolescents // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2018. Т. 7. № 5В. С. 238-244.
8. Интегративность. URL: <http://sknowledge.ru/>

9. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие: Проблема адекватности: дис. ... д-ра искусствоведения. М., 1997. 266 с.
10. Hargreaves D. J., MacDonald R., Miell D. Explaining musical imaginations: Creativity, performance, and perception // *Musical imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception*. – 2012. – С. 1-14.

On harmonious musical perception in the university pedagogical process

Jialin Jia

Postgraduate, Department of Musical Education and Education,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: user2504@gmail.com

Abstract

The issues of adequate perception of musical works belonging to different genres, styles and directions are among the relevant and insufficiently studied in modern musical pedagogy. The majority of recipients prefer to listen only to that music, only to those trends and styles that they know and understand. This applies to both adults with well-established musical tastes and preferences, and students studying in certain areas of musical art. However, for the perception and understanding of at least three main areas, academic, folk and pop-jazz music, it is necessary to find a harmonious balance between them. The definition of harmony, the identification of its main components is necessary for the development of methods of pedagogical interaction that contribute to the formation of a harmonious musical perception of future musicians-teachers. The process of forming a harmonious perception of different musical genres is a complex, ambiguous phenomenon that exists in different planes. It can be viewed both broadly and narrowly. At the same time, a work can be considered both as a text recorded, recreated during performance, and as a text directly created in the process of performance, in the process of improvisation. With the current unwillingness or inability to perceive different genres, styles and directions of music, the vast majority of students need to search for new methods of comprehending these musical genres and directions. This is the subject of the research and experimental and pedagogical work.

For citation

Jia Jialin (2021) O garmonichnom muzykal'nom vospriyatii v vuzovskom pedagogicheskom protsesse [On harmonious musical perception in the university pedagogical process]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 11 (6A), pp. 286-292. DOI: 10.34670/AR.2021.69.32.038

Keywords

Harmony, musical perception, musical and pedagogical process, pedagogy, music.

References

1. Baranova S.Yu. *Muzykal'nyi tekst: yazyk, znak, signal, simvol* [Musical text: language, sign, signal, symbol]. Available at: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/334-article_35-6.html [Accessed 12/12/2021]
2. Denisov A.V. (2019) *Metamorfozy muzykal'nogo teksta* [Metamorphoses of the musical text]. Moscow: Yurait Publ.

3. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
4. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
5. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
6. Elagina A.S., Smirnova O.O. International experience in organizing psychological counseling for rural adolescents // *Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniya* [Psychology. Historical-critical Reviews and Current Researches], 7 (5B), pp. 238-244.
7. *Garmonichnost'. Slovar' inostrannykh slov. Slovarei i entsiklopedii na Akademike* [Harmony. Dictionary of foreign words. Dictionaries and encyclopedias at Academician]. Available at: <https://dic.academic.ru/> [Accessed 12/12/2021]
8. Hargreaves, D. J., MacDonald, R., & Miell, D. (2012). Explaining musical imaginations: Creativity, performance, and perception. *Musical imaginations: Multidisciplinary perspectives on creativity, performance, and perception*, 1-14.
9. *Integrativnost'* [Integrity]. Available at: <http://sknowledge.ru/> [Accessed 12/12/2021]
10. Kirnarskaya D.K. (1997) *Muzykal'noe vospriyatiya: Problema adekvatnosti. Doct. Dis.* [Musical perception: The problem of adequacy]. Moscow.