

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2022.67.38.091

О педагогике восприятия музыки в образовательном процессе музыкальных учебных заведений

Щирин Дмитрий Валентинович

Доктор педагогических наук, профессор,
завкафедрой фортепиано,
профессор кафедры музыкально-инструментальной подготовки,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgik.ru

Аннотация

Развитие восприятия музыки является одной из важнейших задач современной музыкальной педагогики. Это относится к любому уровню музыкального образования, хотя, конечно, на каждом из них этот процесс обладает своими специфическими чертами и характерными особенностями. Тем не менее, именно педагогические методы формирования восприятия музыки могут стать той основой, которая позволит не только значительно повысить уровень музыкальной образованности и музыкальной культуры, но также будет активно способствовать развитию исполнительского мастерства как на предпрофессиональной ступени музыкального образования, так и на уровне среднего профессионального и даже высшего музыкального образования. Особое внимание должно уделяться подготовке педагогов, владеющих теоретическими аспектами, касающимися теории формирования музыкального восприятия, и методиками, и технологиями формирования адекватного восприятия музыки. В настоящей статье рассмотрены некоторые теоретические основы, понимание которых позволит организовать образовательный процесс в музыкальном учебном заведении в соответствии с педагогическими принципами формирования восприятия, которые можно рассматривать как соответствующее направление современной педагогической науки.

Для цитирования в научных исследованиях

Щирин Д.В. О педагогике восприятия музыки в образовательном процессе музыкальных учебных заведений // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. С. 629-636. DOI: 10.34670/AR.2022.67.38.091

Ключевые слова

Восприятие музыки, музыкальное восприятие, педагогика восприятия, педагогический процесс, музыкальная педагогика.

Введение

По определению видного современного педагога и исследователя В.И. Смирнова, предметом педагогической науки являются «свойства, противоречия, закономерности, отношения, технологии организации и осуществления процесса воспитания», а предметом педагогической практики выступают «условия, формы, способы, средства организации и осуществления деятельности по овладению общественным опытом, социальными и духовными отношениями; стандарты и программы образования» [Смирнов, 2002, 17]. Реализация этих положений возможна только при подходе к процессу обучения и, в частности, к процессу развития восприятия произведений духовной музыки, как к составной части всего процесса воспитания, как к системе взаимодействия обучающихся и обучающихся. Все это делает актуальным рассмотрение педагогических аспектов восприятия музыки как направления современной педагогической науки.

Основная часть

Педагогика формирования восприятия музыка (педагогика восприятия музыки), как любое другое направление педагогики, должна иметь свою цель. Можно говорить как об общих, так и о специальных целях. То, что необходимо сформировать у всех обучающихся, определяет общую цель.

Задачей этого направления педагогики применительно к музыкальному искусству является выработка методов адекватного восприятия явлений музыкальной культуры, не устранив в тоже время индивидуальных особенностей этого восприятия.

Конечной целью педагогики формирования музыкального восприятия является выявление уровня адекватности восприятия и динамики его развития, а также факторов, влияющих на эти процессы, т.е. установление педагогических закономерностей развития музыкального восприятия. Под закономерностью понимается наличие необходимой и достаточной постоянной связи между явлениями, хотя сама эта «связь может быть до конца еще не понята» [Подласый, 1996, 45]. Это крайне важное положение педагогической науки полностью относится и к такому сложному психологическому и социальному явлению, как педагогика формирования восприятия духовной музыки. Аксиоматично, что уровень восприятия зависит от личностных и социальных факторов, но, по мнению ряда исследователей и как мы указывали ранее, возможно также действие генетического кода человека, влияющего и на личностные, и на социальные факторы.

Повторим сформулированные нами ранее основные задачи педагогики восприятия музыки [Щирин, 2007]:

- Формирование мировоззрения, не противоречащего духовным и нравственным основам общества.
- Развитие способности адекватного восприятия явлений культуры.
- Развитие потребности увеличения объема воспринимаемой информации.
- Развитие аналитических способностей обучающихся с целью выработки навыков адекватного восприятия явлений культуры.

Составной частью восприятия в широком толковании этого термина является музыкальное восприятие. В настоящее время в научных кругах принята точка зрения, рассматривающая музыкальное восприятие более высокой ступенью по сравнению с восприятием музыки. Тем не

менее, применительно к духовной музыке мы настаиваем на понятии восприятие музыки, которое учитывает не только музыкально-эстетическое восприятие, но и информационно-духовное восприятие, учитывающее современные мировоззренческие концепции (теории сфер, полей, энерго-информационное взаимодействие) и достижения религиозно-философской мысли (например, применительно к восприятию духовной музыки явление исихазма), также рассматриваемые с точки зрения современных научных достижений. Базовым компонентом педагогики музыкального восприятия является эмоциональное и эстетическое воспитание.

При организации педагогического процесса в условиях высшей школы едва ли не важнейшим компонентом является обратная связь как основа качественного управления всем процессом. Педагогика формирования восприятия как составная часть системы педагогических наук не может не опираться на фундаментальные законы философии и общей педагогики. К числу важнейших для нашего предмета исследования относятся:

- закон о единстве абсолютной и относительной истины: восприятие всегда относительно;
- соотношение конечного и бесконечного: информационность произведений духовной музыки всегда бесконечна, а уровень восприятия имеет границы;
- закономерности проявления объективного и субъективного в социально-историческом процессе;
- учение об объективности бытия и Я-бытия [Спиркин, 2005, 229-232];
- учение о духовной жизни общества и, в частности, об эстетическом сознании и философии искусства [там же, 676-688];
- элементы теории познания: чувственное, эмпирическое и теоретическое познание [там же, 431-439];
- закон о неравномерности развития [Подласый, 1996, 121].

К основным принципам педагогического процесса в учебных заведениях, и музыкальных учебных заведениях, в том числе, традиционно относят:

- научность и системность учебного процесса;
- целостность подхода к дисциплине педагогика восприятия;
- профессиональная направленность,
- культуросообразность,
- интеграция и дифференциация совместной деятельности преподавателя и обучающегося.

Организации учебно-познавательной деятельности в вузе должна опираться на общенаучные принципы детерминизма, соответствия, преемственности и дополнительности, рассмотренные также в главе 1 данной работы. Укажем здесь коротко, что принцип детерминизма выражается в формах причинности, при котором основной акцент делается на выявление причин и механизмов, инспирационности (инспирация-вдохновение, внушение) и кондициональности, базирующейся на сочетании условие-явление.

Рассматривая совокупную деятельность обучающегося и обучающегося, следует говорить о методах обучения (в отличие от методов преподавания и методов учения – соответственно для преподавателя и обучающегося). В структуре методов необходимо различать объективную и субъективную составляющие. Первая определяется целями и задачами обучения, вторая зависит от конкретных объективно-субъективных условий.

Содержание учебного процесса может иметь различную структуру предоставления информации. Наиболее распространенными являются линейная, концентрическая, спиральная и смешанная структуры. Здесь укажем коротко: при использовании линейной структуры к

каждому элементу программы обучения обращаются один раз; при концентрической структуре предполагается накопление знаний путем периодического возвращения к уже пройденному материалу; спиральная структура предполагает постоянное использование основной информации с постепенным расширением и углублением круга проблем. Смешанная форма подразумевает сочетание линейной и концентрической структур.

Использование конкретной формы занятий зависит от множества факторов и, в первую очередь, от состояния творческого потенциала обучающихся и возможностей педагогического процесса (в том числе и от количества часов, занятий, отведенных для предмета и т.п.)

Рассмотрим специфические дидактические принципы педагогики формирования восприятия музыки, в том числе и духовной музыки.

Применительно к творческим и, в частности, музыкальным специализациям, особое место занимает проблема развития чувственных знаний и соотношения чувственных и рассудочных знаний. Если в отношении рассудочных знаний точные и гуманитарные науки выработали определенные технологии их усвоения, то в отношении чувственных знаний в области технологий – практически «белое поле». Восприятие немислимо без умения вчувствоваться и способности производить обобщения «высоких уровней» (термин А.В. Коржуева). Видный исследователь проблем методологии педагогической науки В.П. Кохановский [Кохановский, 1999, 404] отмечает, что в педагогике, более чем для других наук, значима связь категории ценности с субъективными предпосылками. Для нас принципиально значимым является еще одно положение, сформулированное М. Вебером. Он определяет особенность педагогического знания «в определяющей роли причинного объяснения явлений и процессов по сравнению с законом» [Вебер, 1990, 37]. Вебер считает, что знание законов не цель, а средство, которое облегчает сведение культурных явлений к конкретным причинам.

Эти положения, высказанные А.В. Коржуевым, В.П. Кохановским и М. Вебером, в полной мере соответствует нашим представлениям о сущности восприятия музыкальных произведений как:

- сочетание чувственного и рассудочного знания
- обобщение на высоком уровне
- определяющая роль причинного объяснения явлений.

Остановимся на вопросах практической реализации целей, задач и дидактических принципов педагогики формирования восприятия духовной музыки на примере теоретического материала (читаемых студентам курсов лекций) и практического изучения музыкального материала.

Рассмотрим основные дидактические принципы, реализованных нами в ходе формирующего эксперимента.

Говоря про составляющие развития музыкального восприятия, выделим:

- изучение истории музыки (направленность, архитекtonика, т.е. сочетание частей в едином целом), традиции, единства составляющих культуры;
- анализ стилей: эпохальные стили: барокко, классицизм, романтизм, западный реализм, духовный реализм; национальные стили; индивидуальные стили;
- изучение ключевых вех истории: рождение и развитие христианской культуры, соотношение церковной и светской культуры в музыкальном искусстве;
- основополагающая тема – определение видов связи между светским и церковным искусством: сущностные, исторические, жанровые и др.

Определим основные типы направленностей музыкального восприятия на светские и духовные жанры академической европейской и русской музыки. Эти типы выявлены нами на основе многолетних педагогических наблюдений и анкетирования студентов на протяжении более пятнадцати лет преподавания в вузе. В соответствии с ними можно предложить педагогические методы развития восприятия.

Ранее нами были определены четыре основных типа-«направленности» восприятия, в том числе и литургических произведений (эмоциональный, интеллектуально-ориентирующий, интеллектуально-анализирующий) [Щирин, 2007], можно выделить следующие четыре основных педагогических метода развития восприятия: музыкально-просветительный, сюжетный (сюжетно-литургический), индивидуально-развивающий, музыкально-семантический.

Рассмотрим каждый метод музыкально-педагогического взаимодействия.

1. «Музыкально-просветительный» метод заключается в общем музыкально-эстетическом развитии, расширении «зоны актуального развития», обогащении интонационного запаса, приобретении элементарных навыков осмысленного слушания музыки академических жанров и постепенном расширении возможностей восприятия, в том числе западно-европейской и русской духовной музыки.

Основная цель – общее развитие музыкального восприятия на основе ознакомления с произведениями зарубежной и отечественной музыки академической традиции, выделение музыки духовной в особую сферу, объяснение ее специфики.

К числу задач, решаемых при этом методе музыкально-педагогического взаимодействия нужно отнести, расширение интонационного запаса; умение осмысленно воспринимать музыкальное произведение; приобретение некоторых навыков слухового анализа, осмысление музыкального языка, как несущего определенную мысль, музыкальную информацию; подготовка к восприятию произведений духовной музыки, т.е. настройка восприятия слушателя не только на восприятие эмоций, связанных с эмоциональным, чувственным миром человека, соответствующим реальной жизни, но и на движение ее «вверх», т.е. направление к более возвышенным, духовным сферам.

Знакомство с произведениями духовной музыки начинается с музыкально-духовных произведений зарубежных композиторов, так как в них используются в основном музыкально-выразительные средства, которые применяются и в светской (не церковной) музыке. Темы располагаются таким образом, чтобы, в первую очередь, заинтересовать слушателей, не теряя из виду главного – духовное, богослужбное начало в музыке. Необходимость расширения зоны восприятия требует рассмотрения разных стилей и жанров духовных произведений.

2. «Сюжетный» («сюжетно-литургический») метод может быть использован, как при занятиях с группами, большую часть которых составляют лица без музыкального образования, так и в группах студентов с музыкальным образованием, но недостаточно знакомых с особенностями и спецификой богослужбного процесса. Этот тип музыкально-педагогического взаимодействия состоял в изучении особенностей богослужбного процесса, места и роли музыкально-духовных произведений в богослужении, разъяснении символов богослужения, знакомстве с местом и ролью песнопений в целостной структуре богослужения, их особенностями. Поскольку у большинства обучающихся на исполнительских специализациях опыт общения с литургической музыкой невелик, а их «базовый» уровень музыкального восприятия сформирован, прежде всего, на русской классической музыке XIX-начала XX вв., а также западноевропейской классике, то целесообразно применительно к русской духовной

музыке «разложить» курс на несколько этапов. Например:

- первый этап – Литургии, Всенощные П. Чайковского и С. Рахманинова;
- второй, более сложный этап – изучение духовных произведений А. Архангельского и П. Чеснокова;
- третий этап – изучение эпизодов аналогичных песнопений знаменного пения и, прежде всего, неизменяемых песнопений;
- на четвертом этапе рассматривается специфика и особенности гласов, затем о переменных песнопениях и об основных праздниках.

Результативность данного педагогического метода оценивается с использованием тестирования и «звучащей анкеты», предлагаемой студентам до начала и после завершения курса.

При первом тестировании, идущем после «звучащей анкеты» (до начала прослушивания курса восприятия знаменного пения, песнопения из литургии или всенощного бдения (не «популярное»)), студенты должны ответить на вопросы: что это за произведение? К какому стилю (эпохе) оно относится? Какие эмоции выражает (эмоциональная доступность)? К какому эпизоду богослужения относится? Какова смысловая, сюжетная линия произведения? Это тестирование показало, что уровень первоначального восприятия музыкально-духовных произведений невысок, а мероприятия формирующего эксперимента оказали, как правило, решающее значение на повышение уровня восприятия.

3. «Индивидуально-развивающий» метод может быть успешно использован при индивидуальной работе с учениками, а также в классах фортепианного ансамбля. Особенности преподнесения музыкального материала зависят, прежде всего, от психологических особенностей конкретных учеников.

Первое тестирование (беседа) имеет целью уточнение базисного уровня восприятия и репертуара, с которого целесообразно начинать занятия. Практика показала, что студенты-инструменталисты без среднего специального образования отличаются исключительно низким уровнем восприятия духовной музыки. Более высокий уровень восприятия характерен для студентов, закончивших дирижерско-хоровые отделения или музыкально-педагогические училища. Но и для тех и других студентов оказывается высоко результативным использование «фортепианных приемов»: «пения» на фортепиано и новых видов звукоизвлечения, необходимых как для профессионального исполнения фортепианных произведений в две и в четыре руки, так и для исполнения хоровых партитур в четырехручном исполнении. Репертуар – западноевропейская духовная и русская музыка (например, Й. Гайдн «Missa brevis» и песнопения из Литургии св. Иоанна Златоуста или Всенощного бдения С. В. Рахманинова.

4. «Музыкально-семантический» метод представляется нам наиболее сложным из всех. Он применим в первую очередь в работе с учениками, обладающими значительными музыкальными знаниями и отличается наиболее серьезным и «профессиональным» подходом к изучаемым музыкальным произведениям. В этом случае возможно изучение и анализ достаточно сложных песнопений: Шестопсалмие из Всенощной Рахманинова в классе фортепианного ансамбля).

Таким образом, разрабатывая принципы развития обучающихся, мы опираемся на принцип доступности, который опирается на закон тезауруса: доступным человеку является лишь то, что соответствует объему накопленных человеком знаний, умений, способов мышления [Медушевский, 1996, 307]. Поэтому, прежде чем приступать к преподнесению незнакомого «музыкального пласта», необходима «диагностика» имеющегося запаса понятий,

представлений, «музыкального багажа».

При определении содержания образования В.В. Медушевский предлагает использовать «базовый компонент». Главным критерием отбора базовых знаний (произведений) является их «онтологическая центральность», мера наличия в них истины, красоты и любви. Вторым критерием является системность знаний как «отблеск онтологической стройности бытия» [там же]. Аналогично можно «выстраивать» педагогический подход к развитию музыкального восприятия применительно к любым жанрам и направлениям академического музыкального искусства. Думается, тем не менее, что сочетание светской и духовной музыки является одним из важнейших моментов на пути формирования адекватного восприятия академической музыки как европейской, так и русской и практически для любого уровня музыкальной подготовки.

Заключение

Таким образом, на основе предлагаемых педагогических подходов можно достаточно быстро добиться развития музыкального восприятия, причем во взаимосвязи светского и духовного творчества композитора или понимания основных принципов, характерных для его музыкального творчества в соответствующую музыкально-историческую эпоху. Принципы построения музыкальных программ, соответствующих возрасту, уровню развитию музыкального восприятия и музыкальной специализации легко могут быть построены с учетом предлагаемых принципов. Думается, что в этом случае практическая педагогическая деятельность в музыкальном образовательном учреждении будет более эффективна и будет способствовать формированию широкого круга слушателей воспринимающих, любящих и ценящих отечественную и европейскую музыкальную культуру.

Библиография

1. Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 804 с.
2. Кохановский В.П. Философия и методология науки. М.: АСТ, 1999. 574 с.
3. Медушевский В.В. О духовном постижении культуры // Духовный собеседник. 1996. № 4 (8). URL: <http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ns file.cgi>
4. Подласый И.П. Педагогика. М., 1996. 630 с.
5. Смирнов В.И. Общая педагогика. М.: Логос, 2002. 303 с.
6. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2005. 365 с.
7. Щирин Д.В. Педагогика восприятия духовной музыки. СПб.: ИнформКультПресс, 2020. 351 с.
8. Щирин Д.В. Педагогика формирования восприятия духовной музыки: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2007. 405 с.

On Pedagogy of Music Perception in the Educational Process of Music Educational Institutions

Dmitrii V. Shchirin

Doctor of Pedagogy, Professor,
Head of Piano Department,
Professor of the Department of Musical and Instrumental Training,
St. Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., St. Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbik.ru

Abstract

The development of music perception is one of the most important tasks of modern music pedagogy. This applies to any level of musical education, although, of course, at each of them this process has its own specific features and characteristics. Nevertheless, it is the pedagogical methods of forming the perception of music that can become the basis that will not only significantly increase the level of musical education and musical culture, but will also actively contribute to the development of performing skills both at the pre-professional level of music education, and at the level of secondary professional and even higher musical education. Particular attention should be paid to the training of teachers who own the theoretical aspects related to the theory of the formation of musical perception, and the methods and technologies for the formation of an adequate perception of music. This article discusses some theoretical foundations, the understanding of which will allow organizing the educational process in a musical educational institution in accordance with the pedagogical principles of perception formation, which can be considered as an appropriate direction of modern pedagogical science. Based on the proposed pedagogical approaches, it is possible to quickly achieve the development of musical perception, moreover, in the relationship between the secular and spiritual creativity of the composer or understanding the basic principles characteristic of his musical creativity in the corresponding musical and historical era.

For citation

Shchirin D.V. (2022) O pedagogike vospriyatiya muzyki v obrazovatel'nom protsesse muzykal'nykh uchebnykh zavedenii [On Pedagogy of Music Perception in the Educational Process of Music Educational Institutions]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (2A), pp. 629-636. DOI: 10.34670/AR.2022.67.38.091

Keywords

Perception of music, musical perception, pedagogy of perception, pedagogical process, musical pedagogy.

References

1. Kokhanovskii V.P. (1999) *Filosofiya i metodologiya nauki* [Philosophy and methodology of science]. Moscow: AST Publ.
2. Medushevskii V.V. (1996) O dukhovnom postizhenii kul'tury [On the spiritual comprehension of culture]. *Dukhovnyi sobesednik* [Spiritual interlocutor], 4 (8). Available at: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ns_file.cgi [Accessed 03/03/2022]
3. Podlasyi I.P. (1996) *Pedagogika* [Pedagogy]. Moscow.
4. Shchirin D.V. (2007) *Pedagogika formirovaniya vospriyatiya dukhovnoi muzyki. Doct. Dis.* [Pedagogy of the formation of the perception of sacred music. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
5. Shchirin D.V. (2020) *Pedagogika vospriyatiya dukhovnoi muzyki* [Pedagogy of spiritual music perception]. St. Petersburg: InformKul'tPress Publ.
6. Smirnov V.I. (2002) *Obshchaya pedagogika* [General pedagogy]. Moscow: Logos Publ.
7. Spirkin A.G. (2005) *Filosofiya* [Philosophy]. Moscow: Gardariki Publ.
8. Weber M. (1990) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected works]. Moscow: Progress Publ.