

хология. Главная методологическая установка книги — положение о целостности музыкального восприятия. Теория Курта знаменовала собой вторую после науки о слухе область психологии музыки — психологию музыкального восприятия. Ее предметом становится изучение процессов целостного музыкального восприятия в связи с закономерностями самой музыки и ее организации.

Таким образом, если в книге Гельмгольца была дана первая законченная концепция физиологии музыкального слуха, а Штумпф занимался уже психологией музыкального слуха, то Курт обосновывает психологию музыкального слышания. В то же время, понимая опасность расширительного толкования понятия “музыкальная психология”, Курт называет свою теорию музыкальной психологией в узком (строгом) смысле слова.

Выдвинутые гештальтпсихологией идеи целостности оказали не просто влияние на сферу психологии музыки в целом, а привели к формированию ее центральной области — исследованию музыкального восприятия, т. е. имманентной музыкальной психоло-

гии. Таким образом, учебный курс психологии музыки должен быть прежде всего сосредоточен на проблемах, которые входят в область имманентной музыкальной психологии. При этом, разумеется, необходимо четко показать ее связи и отличия от других областей психологии музыки. К последним нередко относят и такие огромные научные сферы как социальная психология музыки и педагогическая психология музыки.

Предмет “Музыкальная психология”, который пока еще не может претендовать на роль академической учебной дисциплины, находится, по нашему мнению, на стадии своего формирования. Его необходимость в учебных курсах не вызывает никаких сомнений. Однако действенность этого предмета зависит от четкого осознания его содержания. Поэтому главной задачей данного курса, по нашему мнению, должна стать четкая и устойчивая дифференциация главнейших сфер психологии музыки с выделением ее центральной области — имманентной музыкальной психологии в формулировке Эрнста Курта с возможным дальнейшим развитием заложенных в его теории идей.

*М. В. Гореликова (Полоцк),
преподаватель детской музыкальной школы г. Новополоцка*

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Без всяких предисловий назовем основополагающие аспекты целостного воспитания личности в музыкальном образовании.

I. Утрата духовных ориентиров и, как следствие, разобщенность челове-

ка и деятельности, деятельности и ее изначальных целей характерна сегодня для всех сфер жизни. Но наиболее разрушительным этот отход от глубины, “бытийственности” (В. В. Медушевский), наблюдается в искусстве

и образовании, сама жизнь которых суть целостность, единство: духа и разума, нравственных сил и творчества. В настоящее время в музыкальном образовании на всех ступенях объем получаемых знаний и мастерства явно преобладает над степенью обретаемой культуры. "Приближение к материальной... стороне произведения искусства неожиданно оборачивается удалением от него и притом таким, что музыканты не замечают самой сути, не слышат музыки"¹.

II. Процесс гуманитаризации, ориентируя образование на индивидуальность, утверждая принципы свободы и развития, самостоятельности и творчества, открывает новые возможности в обучении, раскрепощает потенциальные возможности учащегося. Но при этом проблема направленности этих сил остается неразрешенной. "Целостность... действительно нужная нам — не просто в гармоническом развитии, а в установлении условий внутреннего равновесия, самообновления души"². Необходимость ориентации образования на духовность очевидна. Однако высшие смыслы должны быть обретены и реализованы внутри самого образовательного процесса.

III. Целостное воспитание, основываясь на принципах иерархичности сознания человека и свободной воли как ведущего начала в развитии, является процессом становления сущностных сил человека. "Не формирование отдельных качеств нравственности, но... проявление душевно-духовного начала личности, которое есть источник всей целостной жизни человека"³. Если "воспитание — это выведение на поверхность источников внутренней мудрости" (Р. Тагор), то образование — обретение "инструмента" для познания и творчества в жизни. Суть — двуединый процесс самостановления человека.

IV. Музыкальность в свете целостного развития человека — не про-

сто способность восприятия музыки, но отзывчивость на прекрасное, выраженное в звуках. Так, в ключе духовно-нравственного становления, музыкальность рассматривалась всеми великими философскими и педагогическими системами прошлого. "Все, что имеет отношение к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному"⁴.

В настоящее время в музыкальной психологии на смену расчленяющим подходам приходит принцип целостности. В. Г. Ражников утверждает, что "творческий, художественный аспект явления "музыкальный слух" из процесса развития невыделяем... Развитию подвержено более высокоорганизованное образование — исполнительская личность как таковая"⁵. В. В. Медушевский говорит о воспитании музыкального слуха как "четкого камертона правильного духовного строения человека"⁶.

Развитие музыкальности в ребенке является главной задачей музыкальной школы. Каким же должно быть образование, чтобы все вдохновенное и талантливое в каждом ученике могло выявиться и состояться? Над поиском путей целостного воспитания работаю коллективы преподавателей музыкальных школ и других учебных заведений. Растущая инициативность детей, отзывчивость к классическому искусству и идеям самовоспитания, явления послешкольного самообразования и творчества убеждают нас в истинности направления.

V. Путь осуществления целостного воспитания в музыкальной школе.

VI. "Воспитывать — значит организовать жизнь. В правильной жизни правильно растут дети"⁷. Чтобы практика обучения не противоречила цели воспитания, необходимо восстановить в школьной жизни сущностный смысл явлений "музыка", "музыкальная деятельность", "музы-

кант". Ребенок, войдя в школу, должен попасть в гармоничный мир, окунуться в систему ценностей и смыслов. Какова сущность музыки? — Красота, явление красоты в звуках... Какова главная функция музыки в жизни? — Вводить в мир красоты, нести возможность познания жизни через возвышенную мысль и чувство. И назначение музыканта — быть проводником в мир прекрасно-го. Таким образом, при том, что каждый сотрудник свободен в индивидуальной мотивации своей деятельности, музыкальная школа должна соответствовать своему "имени" — сущности: быть местом охранения красоты, постижения и внедрения ее в жизнь. Стремимся так организовать обучение, чтобы все его составляющие служили этой цели, чтобы все элементы знания представляли перед ребенком как явление единого целого. Звук, ритм, гармония должны открываться ребенку как явления жизни; тогда обучение не замыкается в профессиональном мире, но расширяет сознание, открывая возможности познания жизни.

V.П. Образовательный процесс. Естественность метода — главный принцип целостного воспитания. В организации обучения устанавливаем приоритет музыкальной деятельности над условностью форм образовательного процесса. Совместная музыкально-просветительская деятельность преподавателей и учащихся — смысловая ось, на которой держится весь процесс обучения. Традиционные экзамены и "академические" преобразуются в открытые концерты. Тематические концерты-беседы, сосредоточивая внимание на идее, способствуют более глубокому осознанию исполняемой музыки. Мы имеем возможность наблюдать в детях интенсивное развитие комплекса музыкально-профессиональных качеств на фоне их увлеченности работой над циклом

концертов-бесед о героях и подвижниках культуры (что подтверждает сказанное Карлейлем о героическом даровании как основании всех способностей человека). Характер сотрудничества между преподавателями и детьми обусловлен общностью труда и цели. Таким образом, приводится в действие принцип "Не взрослый учит ребенка, но ребенок учится у взрослого". Отметочное оценивание выступлений отсутствует. Каждый ученик сам устанавливает себе и меру участия в общем деле, и форму музыкальной деятельности, и формы испытания своего мастерства. Исследование воздействия музыки на растения, исследование в области истории нотации, самостоятельные "шефские" концерты — вот неполный список детских инициатив. На практике убеждаемся в том, что самостоятельность, сознательность, инициативность являются не столько результатом их "отдельного" целенаправленного развития, сколько следствием раскрепощения ребенка, отклика его глубинной сущности на непрагматическую смыслодержущую деятельность. Чтобы интерес вырос в устойчивую сознательность в музыке, необходимо, чтобы конкретика обучения мастерству не заслоняла сверхзадачи — воспитания Человека.

VI. Принципы целостного воспитания в обучении исполнительскому мастерству.

VI.1. Музыкальное творчество — это не творчество звуков, но творчество мысли с помощью звуков. Ставшее привычным явление бессмыслия, основанное на неверном истолковании "непонятности" музыкального мышления, закрывает возможности духовного восприятия музыки, ее тезауруса, сосредоточивает развитие музыканта на "периферии души". Необходимо целенаправленно воспитывать внимание учащихся к внутреннему миру, открывать радость восходящего

внутреннего усилия. Музыка — язык мыслей. "Тот, кто хочет развивать способность языка в ученике, должен развивать в нем прежде всего способность мыслить"⁸. Ни одна интонация, ни одна ритмоформула не должны исполняться безотчетно. Но: "О чем важном говоришь этой музыкой?"; "К чему побуждаешь слушателей?"... Если для начинающего путь к музыкальному мышлению лежит через пение — естественный способ согласования мысли-переживания со звуковым выявлением, то далее, с помощью образа и слова, — все более сознательное восхождение к идее произведения и ее выражению в музыкальном тематизме. (Первоклассница во время работы над первой частью концерта Ридинга h-moll: "Я услышала в этом месте мой спор с другом, я убеждала его в том, что для человека важны не деньги, а ум и доброта".)

VI. II. Выразительность — ключевое понятие музыкального исполнительства — есть полнота выявления смысла, убедительность совершенства мысли и мастерства. Но на начальном этапе овладения инструментом критериями выразительности должны быть искренность и естественность. Каждое изменение в звуке должно иметь основанием — переживание (не наоборот!) "Вред огромен, если вместо того, чтобы углубить внимание к процессу мысли в себе, учитель чисто внешним путем стал ему показывать, как играть то или иное чувство"⁹.

VI. III. Бережность в отношении детской эмоциональной энергии — один из важнейших принципов целостного воспитания. Источник творческой энергии в ребенке выявляет себя через восторг, восхищение, любознательность и способность вдохновляться. "Беречь" — означает так строить обучение, чтобы не эксплуатировать эмоциональность ребенка в погоне за

скорейшим исполнительским результатом, не ограничивать в нем человека до "скрипача", но обеспечивать "питание" этим лучшим, глубинным сферам психики соответствующим характером деятельности. Сопротивление же одаренного ученика влиянию учителя — как правило, свидетельство того, что внутренняя жизнь ребенка богаче (!) той, которую ему предлагает обучающий...

VII. Цели и задачи обучения в связи с возрастным развитием психики ребенка. Духовное начало, импульс к совершенствованию и развитию, изначально заложенный в каждом ребенке, проявляет себя активным движением психических сил: в каждом возрастном периоде через соответствующую сферу психики (в психологии — "сензитивные периоды"). Гармоничность развития обеспечивается соответствием задач и форм обучения этим ритмам Жизни в ребенке.

4—6 лет. "Восторженный исследователь". Развитие эмоциональной сферы. Питание воображению необходимо обеспечивать в каждый момент "урока". Атмосфера должна быть вдохновенной, насыщенной поэзией. Недопустимо навязывание деятельности. Обучение через самостоятельное исследование, экспериментирование на инструменте (сочинение, импровизации-сказки). Тогда детское "я сам" станет прочным основанием веры в свои возможности.

7—9 лет. "Прилежный ученик". Развитие интеллектуальной и волевой сфер. Обучение через накопление опыта и следование примеру. Учить управлять вниманием, ставить перед собой задачи. Легко развивается техника, но на добровольном начале (метод "насыщения желанием").

10—12 лет. "Герой. Подвижник". Развитие мотивационной сферы. Поддерживать самостоятельность, стремление к "большим делам" (организация

концертов, обучение младших). Не "рецептура", но осознание принципов мастерства, системы.

13—15 лет. "Вдохновенный творец". Если на предыдущих этапах энергия ребенка не была подавлена дисгармоничным обучением, то к этому времени каждый ученик может ощутить плоды своего музыкального опыта в виде радости от сознательного творчества. Классическое искусство открывает перед ним свою возвышенную красоту, становясь потребностью жизни.

Урок в системе целостного воспитания — не просто форма организации учебной деятельности, но сама жизнь, "аккумулятор жизни ребенка" (Ш. А. Амонашвили). Формы и методы проведения урока — в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями учащихся: традиционный индивидуальный урок наиболее соответствует старшему возрасту, коллективная форма — младшему, средний возраст — уроки взаимообучения, взаимопомощи. Уроки на открытом воздухе позволяют осоз-

нать возможности звука и ответственность музыканта за звуковое пространство.

Целостное воспитание с его направленностью на выявление самосознания ребенка, обучение жизни через изучаемый предмет должно стать методологическим основанием для взаимодействия всех сфер образования и искусства. Сегодня насущной необходимостью является создание единого образовательного поля, сферы культуры — сферы жизненных смыслов и подлинных ценностей. Только при этом условии все живое и творческое в каждом ребенке будет иметь возможности становления.

"Культура... Что понимать под этим словом? Конечно же — это правильное поведение в общественных местах... А я считаю иначе. Я думаю, что культура — это нечто великое. Как Музыкант, Артист, Театр, Музей. В будущем все люди будут стремиться в музыкальную школу, но каждый должен понять свой путь".

(Клюева Н., 10 лет).

¹ Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1985. С. 9.

² Зеньковский В. В. Проблемы воспитания: Антология гуманной педагогики. М., 2000. С. 123.

³ Амонашвили Ш. А. Школа жизни. М., 1999. С. 121.

⁴ Платон. Государство. М., 1999. С. 170.

⁵ Ражников В. Г. Некоторые вопросы теории музыкальных способностей // Психологические и педагогические проблемы музыкального образования. Новосибирск, 1986. С. 68.

⁶ Медушевский В. В. Внемлите ангельскому пению. Мн., 2000. С. 68.

⁷ Выготский Л. С. Педагогическая психология: Краткий курс. М., 1926. С. 240.

⁸ Ушинский К. Д. Предисловие к первому изданию "Детского Мира" // Антология гуманной педагогики. М., 2000. С. 105.

⁹ Станиславский К. С. Беседы в студии Большого Театра. М., 1998. С. 18.