

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ САЦІЯЛЬНА-КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УДК 784.96.01-053.6

Т. С. ГАЖЕВСКАЯ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА

Рассматриваются теоретико-методологические и прикладные основания формирования и развития эстетического восприятия подростков средствами хорового искусства. Автор уделяет внимание личностным особенностям, эстетическому, художественному уровню подростков, формированию грамотного музыкального восприятия хоровых произведений, в результате которого музыка становится понятным содержанием.

Современное положение в молодежной музыкальной культуре ставит общество и образование перед необходимостью обратить внимание на личностные особенности, эстетический, художественный уровень подростков, которые формируются в значительной степени в процессе воздействия музыкальной культуры. Успешность педагогической деятельности зависит от всей системы образовательного процесса. В качестве ее основного звена актуальна гуманизация личности в аспекте духовно-эстетического становления, освоения культурных ценностей искусства.

Подрастающий человек нуждается в определенных духовно-нравственных основах и эстетических ориентирах, которые часто несовместимы с тем, что он встречает в реальной действительности и средствах массовой информации. Формирование эстетического восприятия способствует гуманистической направленности развития ребенка, поскольку дает ему более широкие возможности для получения знаний о другом человеке – авторе, герое и самом себе. Видение ребенком в процессе эстетического восприятия искусства другого человека, сопереживание ему, размышление о нем и общение с ним становятся для подростка фактором духовного развития.

Проблема эстетического восприятия и оценки художественного произведения интересовала философов (Платон, Аристотель, Демокрит, Г. Гегель), эстетиков (А. И. Буров, Н. И. Киященко, Л. Н. Коган, Л. П. Печко), привлекала многих отечественных и зарубежных психологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. М. Веккер, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, Е. Л. Круглик, А. Н. Леонтьев, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Петрушин,

С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др.) на протяжении многих веков.

Следует отметить, что искусство, в частности искусство хорового пения с его многовековыми традициями, занимает особое место в системе музыкального эстетического воспитания детей. Наполненное глубоким духовным содержанием, способным воздействовать на эмоциональную, нравственную, интеллектуальную сферу личности, хоровое пение способствует формированию личностных качеств, развивает музыкальные способности и художественный вкус, расширяет кругозор и повышает культурный уровень. Хоровое пение – это, с одной стороны, искусство, творческий процесс, а с другой – учеба, требующая от личности напряженного внимания и волевых усилий для преодоления трудностей, накопления умений и навыков.

Проблемы музыкального воспитания и музыкального восприятия изучали Э. Б. Абдуллин, О. А. Апраксина, Ю. Б. Алиев, В. К. Белобородова, Л. В. Горюнова, Н. А. Гродзенская, Д. Б. Кабалевский, Е. В. Назайкинский, Б. М. Неменский, В. Д. Остроменский, В. И. Петрушин, Г. М. Цыпин, Г. П. Шевченко и др. Музыкаловедческие аспекты исследуемой проблемы отражены в трудах Б. В. Асафьева, В. В. Медушевского, Б. С. Мейлаха, Т. В. Чередниченко, Б. Л. Яворского и других ученых.

Восприятие – начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят все последующие эстетические переживания, формирование художественно-эстетических идеалов и вкусов. Развитие культуры восприятия – начало эстетического отношения к миру.

Проанализировав труды философов, эстетиков, психологов и педагогов, занимавшихся проблемой формирования и развития эстетического восприятия личности, можно сказать, что эстетическое восприятие – это способность личности вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства. Являясь необходимым этапом познания, оно всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную эмоционально-эффективную окраску. Эстетическое восприятие – это целенаправленный созидательный процесс, в результате которого происходит формирование творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». Только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение детей в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности. Эстетическое восприятие нацелено на общее развитие подростка как в эстетическом плане, так и духовном, нравственном и интеллектуальном. Конечная цель эстетического восприятия – гармоничная личность, всесторонне развитой человек – образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства. Эта

цель также отражает и особенность эстетического восприятия как части всего педагогического процесса.

Задачи музыкального воспитания и обучения в подростковом возрасте, хоровые произведения, служащие музыкальным материалом, посредством которого решаются эти задачи, требуют от учащихся определенного уровня развития абстрактного мышления, способности к рассуждению с помощью построения гипотез на основе обобщенных понятий и категорий, достаточно развитых операций мышления, таких как анализ, синтез, абстрагирование, классификация и т.п. Без учета уровня развития этих интеллектуальных качеств невозможно глубоко осознанное и осмысленное восприятие музыкального произведения.

В раннем подростковом возрасте в общем развитии личности ведущей становится познавательная деятельность, содержание отодвигается на второй план. Подросток стремится с помощью искусства ответить на множество интересующих его вопросов. Слабая контролируемость чувств в этом возрасте и сильное их влияние на воображение приводят к некоторой односторонности и недостаточной гибкости, подвижности восприятия художественных образов. Так, в процессе восприятия произведения раз возникшее у школьника чувство к герою трудно изменить в дальнейшей работе по изучению этого произведения.

Поскольку без эмоций вообще не может состояться акт восприятия искусства, этот компонент требует особого внимания к себе. «Не пережитое до конца художественное произведение не может быть до конца и понятно, не может быть подлинной художественной ценностью» [4, с. 74].

Подросток ищет в искусстве прежде всего знания, информацию. Подростковый, особенно старший подростковый возраст, несет в себе все необходимые предпосылки для обеспечения полноценного художественного восприятия, развитой художественно-сотворческой деятельности. Старший подросток обладает достаточно зрелым мышлением, способностью понимать сложную противоречивость и в то же время целостность, гармонию мира художественной деятельности, специфику и условность языка искусства.

Особую роль в восприятии искусства играет воображение. Это очень важный компонент, без которого восприятие музыки чрезвычайно обеднено. Речь идет о способности слушателя к сотворчеству, в котором огромную роль играет такой психический процесс, как воображение. Воспринимая музыкальное произведение, слушатель создает на основе имеющихся у него представлений о музыке образ конкретного, слушаемого в данный момент музыкального произведения. Воображение слушателя «рисует» при восприятии свой, субъективно окрашенный, новый «вариант» созданного композитором образа. Процесс восприятия музыки можно назвать сотворчеством слушателя и композитора – сопровождение и внутреннее воссоздание слушателем произведения; сопереживание, обогащенное собственным жизненным опытом и чувствами. Способность к творческому восприятию музыки играет роль ведущего компонента.

Сотворчество может быть произвольным (слушание музыки) и непроизвольным (исполнительство). Любой творец, создавая художественное произведение, стремится перевоплотиться в своих героев, но этот же ме-

ханизм срабатывает и в деятельности слушателя. Уметь перевоплощаться должен не только композитор, но и исполнитель, и слушатель. Для постижения музыкального произведения исполнитель и слушатель оставляют свой обыденный мир чувств, представлений и переносятся в своем воображении в иные миры. Для достижения таких пиковых переживаний в процессе восприятия искусства необходимы соответствующее развитие нервно-психической организации человека, опыт и, конечно же, развитое воображение. Л. С. Выготский неоднократно подчеркивал, что для ребенка, лишённого воображения, восприятие искусства, а значит, и достижение «пиковых состояний» недоступны. Поэтому для развития восприятия произведений искусства, в том числе и музыки, так важно иметь развитое воображение, которое учит человека подниматься над обыденной действительностью и приобщаться к духовному опыту человечества [2, с. 121].

Изучение психолого-возрастных особенностей школьников даёт основание утверждать, что подростковый возраст – период активного формирования познавательных, эмоциональных, волевых процессов, социальной сферы – содержит значительный потенциал для становления личности школьника, которое происходит под влиянием окружающей действительности, целенаправленного педагогического воздействия и самовоспитания. В пубертатный период в психике подростка появляются новые свойства – склонность к самоанализу, самоконтролю, возрастает самосознание, появляется способность сосредоточивать внимание на восприятии музыки, появляется база для возникновения устойчивой потребности в восприятии искусства. Именно в подростковом возрасте наблюдается подъем воображения, основанного на достаточно созревшей к этому времени способности к фантазии.

Восприятие музыки является основополагающим в формировании музыкальной культуры школьника как части духовно-эстетической личностной культуры. Следовательно, процесс музыкального восприятия требует соблюдения психолого-педагогических условий при его организации, которые обусловлены закономерностями протекания восприятия как психического процесса, специфическими свойствами и особенностями восприятия музыки, а также психолого-педагогическими особенностями подросткового возраста.

Формирование музыкально-теоретических понятий основано на сохранении в памяти музыкальных, художественных, литературных образов или их отдельных черт, сложившихся ранее в процессе изучения музыки, литературы. Это даёт возможность узнавать знакомые музыкальные образы, интонации и средства музыкальной выразительности, сопоставлять их с другими. Устанавливаемая связь между музыкально-слуховыми представлениями, эмоциональным отношением и музыкально-теоретическими понятиями о закономерностях музыкального языка позволяет учащимся рассуждать, анализировать, сопоставлять, т.е. мыслить, осознавать, воспринимать музыкальное произведение [5, с. 77].

Анализ музыкальных произведений – один из самых распространенных методов работы на уроке музыки. Необходимость его использования для раскрытия идейно-художественного содержания музыкального произведения не вызывает сомнений ни с методической, ни с психолого-педа-

гогической, ни с эстетической стороны. Когда речь идет о восприятии, мы имеем в виду не только эмоциональное, но и сознательное восприятие. Такое восприятие воспитывается, главным образом, с помощью беседы, разбора, анализа произведения. Анализ произведения подготавливает почву для повторного восприятия его на более высоком, не только сознательном, но и эмоциональном уровне.

Музыкально-слуховые представления являются в первую очередь представлениями звуковысотных и ритмических соотношений звуков, так как именно эти стороны звуковой ткани выступают как основные носители смысла. Следовательно, мелодия или интонация является носительницей смысла и содержания.

Музыкальное восприятие требует специальной подготовки. Необходимо постепенно, в восходящей по сложности последовательности предлагать подросткам для слушания хоровые сочинения, предварив это изучением теоретического материала для наиболее эффективного развития музыкального восприятия, понимания художественного содержания музыки. Педагогический процесс, построенный с учетом возрастных особенностей детей, должен быть направлен на то, чтобы, систематически занимаясь, подростки могли не только узнавать выразительные стороны музыкального произведения, но и разобраться в его структуре, жанре, форме с тем, чтобы выработать определенные навыки для осмысленного восприятия хоровых сочинений.

Подросткам педагог может предложить прослушать музыкальные произведения (в нашем случае использовались: Й. Гайдн. Оратория «Времена года», хор № 2 «Призыв весны» и хор № 19 «Гроза»; Ф. Мендельсон. Хор эльфов; Р. Шуман. Грезы, Ночная тишина; Л. Бетховен. Финал девятой симфонии), затем попросить ребят дать названия данным произведениям или описать эту музыку, а также ответить на вопрос: «С чем связаны разные описания музыки?»

Ассоциативный ряд, который вызывает та или иная музыка, обусловлен личностными особенностями слушателя и его жизненными впечатлениями. Музыкальное произведение в силу своей многозначности допускает разнообразие толкований и поэтому является удобным инструментом для исследования личности слушателя, который, вкладывая в толкование содержания произведения определенный смысл, тем самым говорит и о себе, о своих внутренних пристрастиях. В этом случае отчетливо проявляются законы апперцепции.

На уроке педагог может в качестве примера предложить свои описания выбранного хорового сочинения, например: *Й. Гайдн. Оратория «Времена года», хор № 19 «Гроза»*. В этом произведении в первой части Гайдн использует одну из разновидностей сквозной формы – сквозную строфическую форму, в которой в пределах раздела музыка сохраняет единый образ, настроение, характер. Гроза, случившись внезапно, приводит в ужас и оцепенение людей. Хор восклицаниями, а оркестр быстрыми пассажами передают смятение, вызванное налетевшим ураганом. Картина грозы, рисуемая музыкой, почти зримая: ливень, гроза, молния. Вторая строфа рисует еще более зримую картину ненастья, охватившего землю. Посредством проведения темы широкого диапазона решительного харак-

тера в басовой партии хора и ритмогармонической фигурации с частой сменой тонального плана в оркестре перед глазами встает ужасающая картина безудержной стихии, сметающей все на своем пути. Третья строфа включает всего две строки поэтического текста, но, несмотря на столь малые масштабы, является самостоятельным эпизодом. Картины разбушевавшейся стихии сменяют одна другую, и вот уже огромные потоки воды обрушиваются на землю, страх людей нарастает и переходит в безумие. Реплики хора в высокой тесситуре по своему мелодическому рисунку весьма близки речевым интонациям просьбы, мольбы. Неустойчивость, частая смена гармонии еще больше подчеркивают состояние смятения, беспомощности. У струнной группы оркестра появляется синкопированная тема на динамическом нюансе, ярко изображающая столкновение водных потоков, шквал ветра, молнию.

О высокой музыкально-эстетической культуре слушателя можно говорить не тогда, когда он эмоционально откликается на понравившуюся ему музыку, а когда в его переживаниях присутствует общественно значимый смысл, который свидетельствует о связи слушателя с другими людьми и обществом в целом.

Педагогу целесообразно отобрать хоровые сочинения, которые он будет использовать для музыкального восприятия подростков, так как многие произведения учащиеся не в силах исполнить хором (в нашем случае использовались: Й. Гайдн. Оратория «Времена года», хор № 2 «Призыв весны» и хор № 19 «Гроза»; В.-А. Моцарт. Реквием, № 7 «Lacrimosa»; Л. Бетховен. Финал девятой симфонии).

Структура разбора музыкального произведения может быть следующей: а) сведения о творчестве авторов музыки и текста, содержание литературного текста, его основная идея; б) форма произведения (одночастная, двухчастная, куплетная, куплетно-вариационная); размер, темп, основная тональность произведения; в) состав хора (однородный, смешанный, число хоровых партий); характер звука («светлый», «темный» и др.). Определение количественного состава для исполнения данного произведения (большой, малый, средний) и его квалификации (профессиональный, самодеятельный и т.д.).

Педагогом должны выбираться хоровые произведения, которые ученики скрупулезно могли бы разобрать на теоретическом уровне по нескольким положениям, представленным в таблице (с. 102), и исполнить хором.

В нашем случае использовались следующие произведения:

- «Фруктовые часы» (муз. В. Прохорова, сл. А. Смирновой, пер. Л. Глинской; произведение может исполняться и на белорус. яз. – «Фруктовы гадзіннік»);
- «Прибаўтки» (муз. В. Войтика, сл. И. Мельничука, пер. Л. Глинской; на белорус. яз. – «Прыгаворкі»);
- «Клен» из цикла «Пейзажныя замалёўкі» (муз. Е. Атрашкевич, сл. Т. Мушинской);
- «Ручаёк» (муз. В. Прохорова, сл. В. Зуенка) [1];
- «Бацькаўшчына» (муз. Л. Мурашко, сл. В. Короткевича, перелож. А. Свиридович);
- «Напілося сонца» (муз. Л. Мурашко, сл. М. Богдановича);
- «Ніцыя вербы» (муз. Н. Литвина, сл. С. Климкович) [3].

Анализ хорового произведения

Общие сведения о произведении	сведения об авторах музыки и литературного текста, направлении и особенностях их творчества; об эпохе, когда они жили и творили; школе и стиле творчества; о взаимосвязи музыки с литературным текстом
Музыкально-теоретический анализ и выразительные средства исполнения	а) музыкальная форма произведения, его структура (т.е. деление на фразы, предложения, периоды); б) ладотональный план (лад, основная тональность, модуляция, отклонение); в) голосоведение, т.е. интервальное строение хорových партий; г) гармония (использование уменьшенных и увеличенных трезвучий, септаккордов и др.); д) склад изложения (гомфонно-гармонический, полифонический, смешанный и т.д.); е) взаимосвязь фактуры с содержанием произведения и выразительными средствами хора
Вокально-хоровой анализ	а) тип и вид хора; состав хора, на который рассчитано данное произведение; б) строй, нюансы; диапазоны хорových партий и их tessitura; в) способ звуковедения и характер звука; роль и вокальная нагрузка каждой партии хора; г) особенности строя, ансамбля, дикции и орфоэпии, вокально-тембровых красок и специфики певческого дыхания
Исполнительский анализ	а) определение общего характера произведения и его частей (повествовательный, торжественный, веселый, лирический и т.д.), темпового плана (точный перевод и объяснение всех темповых обозначений), метрономических указаний; б) раскрытие внутреннего содержания и выявление художественных образов произведения через исполнительский замысел путем конкретизации, отбора и выделения наиболее характерных для данного произведения музыкально-выразительных, вокально-хоровых и дирижерско-исполнительских средств; в) строй, дикция, интонационные, вокально-ритмические трудности и пути их преодоления

Таким образом, можно сделать вывод, что подростковый возраст – период активного формирования познавательных, эмоциональных, волевых процессов и социальной сферы личности, которое происходит под влиянием окружающей действительности, целенаправленного педагогического воздействия и самовоспитания. Восприятие музыки является одним из средств такого воздействия и играет большую роль в процессе духовно-эстетического становления личности подростка, оказывает влияние на эстетическое отношение, чувства, суждения и вкусы. Музыкальное восприятие становится необходимой деятельностью при освоении музыки, а музыкальное искусство является важной частью духовной жизни человека, серьезным фактором формирования мировоззрения, нравственного совершенствования, пробуждения гуманных чувств и качеств, высоких вкусов и потребностей.

Деятельность педагога по формированию эстетического восприятия подростков включает как теоретические аспекты процесса музыкального восприятия, так и технологические умения по его организации, ориентированные на становление и развитие эстетических и духовных качеств личности.

1. Век маладосці : харавыя творы беларускіх кампазітараў : вучэб.-метада. дапам. / уклад. А. А. Свірыдовіч. – Мінск : Зорны верасень, 2009. – 188 с.

2. Выготский, Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.

3. Гукі Бацькаўшчыны : харавыя творы беларускіх кампазітараў : вучэб.-метада. дапам. / уклад. А. А. Свірыдовіч. – Мінск : Тэхнапрынт, 2004. – 216 с.

4. Проблемы эстетического развития личности школьника / под ред. А. И. Бурова, Е. В. Квятковского. – М. : Педагогика, 1987. – 96 с.

5. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / под ред. Г. М. Цыпина. – М. : Издат. центр «Академия», 2003. – 368 с.

T. GAZHEVSKAYA

TEENAGERS' AESTHETIC PERCEPTION FORMATION BY MEANS OF CHORAL ART

Theoretical, methodological and applied bases for the formation and development of aesthetic perception of teenagers by means of choral art are observed in the article. The author pays attention to personal features, aesthetic and art level of modern young people, formation of competent musical perception of choral compositions in the result of which music becomes a clear informative object.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 11.03.2013.