

ПРИБЛИЖЕНИЕ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ. КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?

Чечина С. Н.

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л. В. Собинова», Саратов, Россия (410012, Саратов, просп. им. Кирова С. М. д. 1), e-mail: sgk@freeline.ru

Выявлено, что приближение к классической музыке необходимо в силу ее мощного воспитательного потенциала. Определен оптимальный для этого возрастной период – дошкольное детство. Для наиболее эффективного приближения детей к классике автор предлагает создавать специальные кукольные спектакли, «главным действующим лицом» в которых является классическая музыка, и все драматургические линии подчинены основной задаче – чтобы дети могли понять и прочувствовать музыку. Это позволит не только приближать детей к классике в доступной, увлекательной форме, но и может способствовать более успешному и продуктивному развитию в этом возрасте ряда важнейших качеств: в сфере общения – идентификации, обособления и эмпатии; в нравственной сфере – ускорению процесса возникновения эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам и выработке собственной нравственной позиции, а также формированию «базового доверия к жизни», являющегося главной личностной задачей этого возрастного периода (Э. Эрикссон).

Ключевые слова: классическая музыка, сензитивные периоды, эмпатия, «базовое доверие к жизни», система К. С. Станиславского.

FAMILIARIZING WITH CLASSICAL MUSIC. WHAT IT HAS TO BE?

Chechina S. N.

Federal State Budget Educational Establishment of Higher Professional Education, "The Saratov state Conservatory (academy) of a name of L. V. Sobinov", Saratov, Russia (410012, Saratov, 1 Kirov S. M. Avenue), e-mail: sgk@freeline.ru

It is revealed that familiarizing with classical music is necessary owing to its powerful educational potential. The age period – the preschool childhood is defined optimum for this purpose. For the most effective familiarizing of children with classics the author suggests to create special doll performances, "the main character" in which is classical music, and all dramaturgic lines are subordinated to the main objective – that children could understand and experience music. It will allow not only to acquaint children to classics in an available, fascinating form, but also can promote more successful and productive development at this age of a number of the major qualities: in the communication sphere – identification, isolations and empathy; in the moral sphere – to acceleration of process of emergence of the emotional relation of the child to ethical standards and development of own moral position, and also formation "basic trust to life", this age period which was by the main personal task (E. Eriksson).

Keywords: classical music, the senzitivny periods, empathy, "basic trust to life", K. S. Stanislavsky's system.

Введение

Классическая музыка является важным средством духовно-нравственного воспитания. Однако процесс приближения к ней достаточно сложен. Цель данной работы – рассказать об одном из наиболее естественных и эффективных способов приближения детей дошкольного возраста к классической музыке и дать ему научное обоснование.

Вопросы духовно-нравственного воспитания в настоящее время являются очень актуальными. Им посвящена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», они занимают значительное место в «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Одним из важных средств духовно-нравственного воспитания является классическая музыка. В работе «Нравственно-эстетическое воспитание в современной социокультурной ситуации» [10,149-

151], мы подробно рассмотрели этот аспект, здесь же кратко охарактеризуем основные положения.

Классическая музыка является частью духовной культуры и обладает следующими важнейшими особенностями:

* содержит общечеловеческие ценности, которые можно разделить на три основные группы, тесно связанные между собой:

– мировоззренческие – это система обобщенных взглядов на окружающий мир и место человека в жизни, а также обусловленные этими взглядами убеждения, идеалы, принципы, определяющие отношения людей к миру, действительности и к самим себе;

– этические – является носителем нравственно-воспитательной функции;

– эстетические – предлагая систему обобщенных взглядов на окружающий мир и место человека в этом мире, музыка способствует эстетическому воспитанию;

* выражает мысли и эмоции человека в слышимой форме, служит средством общения людей и воздействия на их психику. А. Н. Серов называл ее языком души, Г. Лонгфелло – универсальным языком человечества.

В ряде отношений музыка аналогична речи, точнее – речевой интонации, в которой отражаются чувства, настроения, мысли человека, где внутреннее состояние, эмоциональное отношение к миру выражаются с помощью изменения высоты и других характеристик звучания голоса;

* является средством интеллектуального развития, эмоциональным источником мышления.

Выдающийся педагог XX века В. А. Сухомлинский отмечал, что музыка пробуждала энергию мышления даже у самых инертных детей, то есть являлась «эмоциональным источником мышления» [9, 55];

* может с огромной силой и непосредственностью передавать эмоциональные состояния человека, а также смену настроений, переживаний, динамику эмоционально-психологических состояний, в силу чего оказывает сильное эмоциональное воздействие;

* воздействует на физиологию человека, вызывает реакции, связанные с изменением кровообращения, дыхания;

* является средством катарсиса: очищая психику, способна вызвать к жизни огромные, до этого подавленные силы;

* выполняет гедонистическую функцию – способствует музыкально-эстетическому наслаждению;

* и, наконец, одно из важнейших свойств классической музыки: она помогает в освоении общечеловеческих ценностей, что является очень актуальным в настоящее время. Сочетая в себе интеллектуальное и чувственное начало, музыка не только «сообщает»

общечеловеческие духовные ценности, но и, в силу особой эмоциональной заразительности, позволяет их пережить, делая собственным опытом личности.

В каком же возрасте должно происходить приобщение к классике? Наиболее эффективным периодом для этого, также как и для духовно-нравственного воспитания в целом, является период дошкольного детства. Это обусловлено рядом особенностей психофизиологического развития, которые оказывают влияние на все стороны жизни ребенка, в том числе, и на развитие познавательных процессов. Важнейшим из них является общая сензитивность, осуществляемая неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию, что обусловлено интенсивным созреванием организма ребенка, в частности, его нервной системы и мозга. Именно в этом возрасте происходят прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования психофизиологических функций и кончая возникновением сложных личностных новообразований.

Современная наука указывает на важную закономерность: ребенок должен получить культурные знания и навыки в периоды особой восприимчивости психики – так называемые сензитивные периоды.

Л. С. Выготский придавал сензитивным периодам определяющее значение, считая, что преждевременное или запаздывающее по отношению к этому периоду обучение оказывается недостаточно эффективным. Современная наука дает дальнейшее развитие этому положению: если в развитии какого-либо навыка сензитивный период упущен, то в дальнейшем соответствующие качества развиваются с трудом и не достигают совершенства [4, 223].

Одним из значимых показателей развития ребенка этого возраста является сфера общения и развитие двух важнейших качеств – идентификации и обособления.

Идентификация как отождествление позволяет человеку эмоционально, символически (или иначе) «присваивать» чувства другого, а также, переносить свои чувства, ценности и мотивы на другого [6, 171]. Слушая любимую сказку, переживая за близкого ему человека, ребенок проецирует себя на место этого другого, отождествляет себя с ним. Чувства, испытываемые ребенком, превращают его из пассивного слушателя в активного участника событий. При этом, ребенок нередко берет на себя роль героя.

Идентификация существует в неразрывном единстве с обособлением. Сопереживая любимым героям или реальным людям, ребенок возмущается поступками отрицательных персонажей, стремясь защитить от них любимого героя.

Однако, как показали исследования, один из важнейших вопросов развития личности – проблема отчуждения, обособления, связанная с недоразвитием «интимно-личностной» сферы общения [6, 142].

Ж. Пиаже, исследуя мыслительные операции в дошкольном возрасте, сделал вывод о трудности для ребенка встать на чужую точку зрения, об эгоцентризме детей [6, 72]. Преодоление этого свойства чрезвычайно важно, так как одним из главных качеств личности, которое помогает ей устоять в жизненных невзгодах, преодолеть трудности и достичь совершенства, является умение кооперироваться, сотрудничать с другими.

Как показали исследования М. Дональдсона и Дж. Брунера [6,72], познавательной децентрации предшествует эмоциональная, то есть сначала у ребенка появляется способность понять эмоциональное состояние другого человека даже в том случае, если оно диаметрально отличается от его собственного в данный момент. Следующим этапом является развитие эмпатии – способности проникать с помощью чувств в душевные переживания других людей, сочувствовать им. Это качество трудно воспитать, но оно очень важно для полноценного общения, так как сближает людей, помогает лучше понимать друг друга.

В дошкольном возрасте продолжается активное нравственное развитие ребенка, которое определяется следующими образующими: знанием норм, привычками поведения, эмоциональным отношением к нравственным нормам и выработкой внутренней нравственной позиции самого ребенка.

И еще одно очень важное качество, которое должно быть сформировано в этот период – «базовое доверие к жизни» (Э. Эриксон). Дело в том, что раннее детство (до пяти лет) – это время установления базовых отношений ребенка с миром, когда маленький человек должен осознать представшую ему многомерную вселенную как умопостигаемое целое, по отношению к которому он будет самоопределяться, искать в нем свое место и прокладывать свои пути.

Больше всего в этом возрасте ребенок боится хаоса обрушивающихся на него впечатлений, событий внутренней и внешней жизни, которые ему нужно как-то организовывать, чтобы их понять и с ними совладать. Для этого ребенку необходимы «образно-понятийные опоры, к которым он будет привязывать изменчивые события текущей жизни, организуя их в некоторое понимаемое целое» [7, 22].

Именно поэтому главной личностной задачей этого возрастного периода является формирование у ребенка так называемого «базового доверия к жизни» (Э. Эриксон), на котором будет основан жизненный оптимизм взрослого, «его желание жить вопреки всем невзгодам и его иррациональная уверенность в том, что все окончится хорошо вопреки обстоятельствам». И наоборот, отсутствие этого чувства может в будущем привести к отказу от борьбы за жизнь даже тогда, когда победа в принципе возможна [7, 19].

Однако для музыкального воспитания детей в этом возрасте необходим ряд условий, создающих в наше время весьма существенные трудности. Н.А. Ветлугина[1] и О.П. Радынова [5], труды которых легли в основу системы музыкально-эстетического воспитания дошкольников в нашей стране, отмечали, что музыкальный руководитель, работающий с детьми, должен соответствовать очень высоким требованиям. В частности, он должен уметь:

- профессионально, высокохудожественно и ярко исполнять музыкальные произведения, чтобы вызвать у детей сопереживание музыке, эмоциональное ее восприятие;
- создавать верную установку перед прослушиванием музыки, так как от нее во многом зависит восприятие ее детьми;
- владеть грамотной, выразительной, образной речью, эмоциональная окраска которой способна вызывать и поддерживать интерес детей к музыке;
- использовать возможности различных видов искусств, и, в частности, сказочные сюжеты для улучшения восприятия музыки, проявления творчества в различных видах музыкальной деятельности;
- создавать и использовать поисковые творческие задания, активизирующие возможности детей;
- давать все упражнения в образной, игровой форме;
- учитывать интересы, склонности не только каждого ребенка в отдельности, но и всей группы в целом, сочетать задания, обращенные к одному ребенку, к подгруппе детей, ко всей группе;
- чувствовать, видеть реакции детей, ни в коей мере не притупляя их интереса к музыкальным занятиям, и, следовательно, к музыке [5, 27-30].

Все это под силу опытному музыкальному руководителю, отдающему все свои силы любимому делу, к тому же разносторонне одаренному, энциклопедически образованному, фактически сочетающему в себе качества профессионального музыканта и актера. На практике такое случается достаточно редко. Кроме того, современная социокультурная ситуация, характеризующаяся отсутствием высокохудожественной атмосферы в жизни общества, падением интереса к классической, причем не только музыкальной, культуре, еще более усложняет выполнение поставленных задач.

Кроме того, некоторые особенности психофизиологического развития в этом возрасте, в частности, преобладание произвольных форм внимания, памяти и воображения, когда ребенок сосредоточен только до тех пор, пока его интерес не угаснет, также не способствуют успешности этой работы.

Каким же образом можно выполнить поставленную задачу? На помощь в этом вопросе приходит уникальная система, созданная в России в начале XX века К.С.

Станиславским. Она основана на лучших традициях русского реалистического искусства – традициях А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, М. С. Щепкина, Л. Н. Толстого, а также, на драматургии А. Н. Островского, А. П. Чехова, М. Горького.

Для нас важны следующие положения К. С. Станиславского. Он писал, что театр – «самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса» [8, 27], что воздействие его на слух и зрение «есть только средство для того, чтобы через них проникнуть вглубь души» [8, 49]. В искусстве переживания К. С. Станиславский видел возможность в наибольшей степени воздействовать на сознание и чувства зрителя, считал, что мысль, идея только тогда будут восприняты зрителем, заставят его понять и пережить все совершающееся на сцене, когда они будут основываться на живом человеческом чувстве актера. «Зритель сразу отдается этой правде чувства и бесконтрольно верит всему, что видит на сцене... Такая вера раскрывает душу зрителя для непосредственного общения с ним самого артиста – из души в душу» [8, 199]. Значит, воспринимая спектакль, зритель эмоционально и нравственно захвачен им. Присутствуя при самом процессе художественного творчества и как бы принимая участие в этом процессе, он переживает чувства персонажей вместе с актерами.

Это очень важно для усвоения этических норм и правил, так как главное в духовно-нравственном развитии, как мы отмечали выше, – не только понять, но и пережить определенные ситуации. Здесь же усвоение идет еще более активно, так как при общении «из души в душу» мы минуем «заградительные барьеры» сознания, и правила усваиваются как непреложные истины, не требующие доказательств. Именно поэтому К. С. Станиславский писал о театре как об «обоюдоостром мече», который «с той же силой воздействия, с которой он облагораживает зрителей, может развращать их, портить вкусы, возбуждать дурные страсти...» [8, 52].

Искусство переживания может передать тончайшие оттенки, всю глубину внутренней жизни персонажа и оставить в душе зрителя глубокий след. «Такие сценические впечатления бережно хранятся в тайниках нашей души наравне с самыми светлыми впечатлениями, добытыми в природе и в жизни нашего духа собственным жизненным опытом... Время не только не стирает, но, напротив, углубляет их в чувстве, расширяет в представлении, дополняет в содержании и навсегда сливает их с нашей природой» [8, 200-201].

Кроме того, театр оказывает и очень сильное эстетическое воздействие: он «воспитывает вкус, разжигает эстетическое чувство и возрождает к жизни художника, дремлющего в душе каждого человека» [8, 200].

Очень важным является и положительный настрой, который создается при просмотре спектакля. Учиться любят далеко не все дети, любовь же публики к зрелищам и

развлечениям, как писал К. С. Станиславский, безгранична. «Вот почему она с такой охотой наполняет театральный зал и там с большой легкостью усваивает мысли авторов произведений и сживается с образами, созданными артистами. Действительно, легче всего воздействовать на ум через посредство сердца» [8, 30].

И еще одна важная особенность. «Магия воздействия» театрального спектакля еще больше усиливается благодаря гипноидным явлениям, возникающим и непроизвольно усиливающимся в группах и значительных массах людей [2,76]. При этом, мозг приобретает максимальную пластичность, управляемость, восприимчивость и способность к запечатлению информации.

Следовательно, театр, обладая средствами многостороннего воздействия на зрителя, выступает как большая познавательная и воспитательная сила. Он увлекает в восприятие спектакля эмоции, интеллект, нравственное самосознание человека, мобилизует его память, активизирует способность самоанализа, умение обобщать и связывать виденное на сцене со всем, что дает зрителю его собственное знание действительности и может впоследствии способствовать самовоспитанию личности.

Как видим, классическая музыка и искусство театра имеют между собой много общего, обладая познавательной и воспитательной силой, воздействуя на эмоции, интеллект, нравственное самосознание, оказывая сильное эстетическое и катарсическое воздействие.

Н. А. Ветлугина подчеркивала, что музыкальное восприятие зависит от уровня общего и музыкального развития человека, что в детстве, когда опыт восприятия музыки еще мал, как правило, требуется несколько прослушиваний, чтобы восприятие стало осмысленным, прочувствованным. Однако, даже «чисто эмоциональное восприятие музыкального произведения в дошкольном возрасте может быть действенным, глубоким, если ребенок сосредоточенно слушает музыку, адекватно, эмоционально реагируя на ее характер» [1, 134].

Именно в этом неценимую помощь может оказать искусство театра (разумеется, кукольного), создавая ситуации, при которых действие спектакля поможет ребенку понять характер звучащего произведения.

Следовательно, необходимо создавать специальные кукольные спектакли, органически объединяющие эти два вида искусства, «главным действующим лицом» в которых будет классическая музыка, а все драматургические линии будут подчинены основной задаче – чтобы дети могли понять и прочувствовать музыку.

Это позволит не только приобщать их к классике в доступной, увлекательной форме, но и может способствовать более успешному и продуктивному развитию: сферы общения – идентификации, обособления и эмпатии – одного из важнейших качеств личности;

нравственной сферы ребенка – в частности, ускорению процесса возникновения эмоционального отношения ребенка к нравственным нормам, а также выработке собственной нравственной позиции; формированию «базового доверия к жизни», являющегося главной личностной задачей этого возрастного периода (Э. Эриксон).

Список литературы

1. Ветлугина Н.А. Возрастная и музыкальная восприимчивость // Восприятие музыки. – М., 1980. – С.123-138.
2. Гримак Л.П. Терапевтические функции культуры // Человек. – 2002. – №4. – С.75-86.
3. Коломиец Г.Г. Музыкально-эстетическое воспитание (аксиологический подход). – Оренбург: ООИПКРО, 2001.
4. Крутецкий В.А. Психология. – М.: Просвещение, 1986.
5. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Паландишвили; Под ред. О.П. Радыновой. – М.: Просвещение: Владос, 1994.
6. Мухина В.С. Детская психология – М.: Просвещение, 1985.
7. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – 2-е изд. – СПб., 2000.
8. Станиславский К.С. Об искусстве театра: Избр. – М.: ВТО, 1982.
9. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1988.
10. Чечина С. Н. Нравственно-эстетическое воспитание в современной социокультурной ситуации // Теория, методика и практика музыкального исполнительства и педагогики. – Саратов: SGK им. Л.В.Собинова, 2002. — С.148-153.

Рецензенты:

Сухова Л.Г., д.п.н, профессор, проректор по научной и творческой работе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», г.Саратов.

Полозова И.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры истории музыки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная консерватория (академия) имени Л.В. Собинова», г. Саратов.