

УДК 372.878

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Немыкина И.Н., Фазылзянова Г.И.

ФБГОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» Минобрнауки России, Москва, e-mail: muz@mpgu.edu

В статье дан теоретический анализ возможностей музыкального искусства в структуре современных здоровьесберегающих образовательных технологий. Рассмотрены функции музыкального искусства и на этой основе классифицированы функциональные особенности здоровьесберегающих технологий, обоснованы возможности их включения в музыкальную деятельность. Особое внимание уделяется компенсаторной и фоновно-лечебной функциям музыкального искусства. Доказано, что музыкальное искусство является неотъемлемой частью здоровьесберегающих образовательных технологий, так как его содержание, принципы, формы, методы и средства органично вписываются в концепции здоровьесбережения и сохранения здоровья, способствуют созданию здоровьесберегающей среды в музыкальной деятельности, обеспечивают полноценное гармоничное развитие и сохранение здоровья детей. Обращение к понятию «педагогическая музыкальная терапия», анализ его содержания позволяют найти новые подходы к реализации здоровьесберегающих технологий в музыкальном образовании.

Ключевые слова: музыкальное искусство, функции музыки, образовательные технологии, оздоровительные технологии, педагогическая музыкальная терапия.

MUSICAL ART IN THE STRUCTURE OF THE CONTEMPORARY HEALTH-IMPROVEMENT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Nemykina I.N., Fazylzyanova G.I.

Moscow State Pedagogical University, Moscow, e-mail: muz@mpgu.edu

In the article we have done the theoretical analysis the possibilities of musical art in the structure of the contemporary health-improvement educational technologies. The functions of musical art are examined and on this basis they are classified the functional special features the health-improvement technologies, are substantiated the possibilities of their start in musical activity. Special attention is paid to the compensating and background-therapeutic function of musical art. It is proven that the musical art is the integral part of the health-improvement educational technologies, since its content, principles, forms, methods and means organically are entered in the concept of recovery and maintenance of health, they contribute to the creation of the health-improvement medium in the musical activity, they ensure valuable harmonious development and maintenance of the health of children. Turning to concept «pedagogical musical therapy», analysis of its content make it possible to find new approaches to the realization of the health-improvement technologies in the musicaleducation.

Keywords: musical art, function of music, educational technologies, health-improvement technologies, pedagogical musical therapy.

Современная образовательная парадигма акцентирует внимание на развитии общей культуры и мышления человека, личность которого в воспитательном процессе должна выступать как открытая система с высоким духовным потенциалом. Музыкальное искусство как подсистема духовной жизни общества реализуется через творческое воспроизведение действительности в музыкальных художественных образах. Это специфическая сфера художественной деятельности, обладающая сложной структурой, социальной значимостью и направленностью. Несмотря на многообразие философско-эстетических концепций и подходов в определении сущности и роли музыкального искусства в жизни человека, музыка признана как воплощение цельности человека, сконцентрированной в звуке [2]. Феномен

музыки сегодня воспринимается нами как процессуальность жизни, что и определяет основополагающие функции музыкального искусства, обеспечивающие эффективность гармоничного развития личности на всех ступенях музыкального образования [9].

С позиций современных образовательных технологий для нас особо важна функциональная значимость музыкального искусства и механизмы (принципы) реализации функций в музыкально-образовательной практике. Именно функциональная значимость является определяющей при рассмотрении музыкального искусства как педагогического средства, обеспечивающего эффективность многообразных воздействий на личность.

В широком понимании каждая из современных образовательных технологий является специально организованным процессом, обеспечивающим взаимодействие отдельных личностей в рамках конкретного социально-культурного опыта, в частности, опыта музыкальной деятельности и музыкального образования. Это позволяет нам рассматривать технологию как механизм формирования у личности социально и профессионально значимых качеств, культурных норм и ценностей, а также передачи опыта поведения и общения.

Вопросы функциональной значимости музыки достаточно широко освещены в научной литературе (социология – Т. Адорно, Й. Кресанек и др., психология – Л. С. Выготский и др., музыкознание – В. В. Медушевский, А.Н. Сохор, В.Н. Холопова и др.). Однако перечень функций не является неизменным, а постоянно пополняется новым контекстом, обусловленным изменениями в обществе и непосредственно зависящий от системы общественных потребностей в этом виде искусства.

Рассмотрим функциональные особенности музыкального искусства, особо остановившись на функциях, способствующих реализации здоровьесберегающих образовательных технологий в музыкальном образовании.

Эстетическая функция. Воспринимая музыкальное произведение, мы не только усваиваем его содержание, мы эмоционально его постигаем и даем чувственно-конкретным музыкальным образам эстетическую оценку, тем самым формируя эстетический вкус.

Социальная функция музыкального искусства проявляется в том, что мы получаем возможность преобразования социальной реальности: воспитание гармонично развитой личности и преобразование общества; формирование интеллектуальных, волевых и нравственных качеств человека и ценностных ориентаций и установок общества; стимуляция творческих сил и способностей; социализация личности (А.Сохор).

Непосредственно из социальной вытекает коммуникативная функция музыкального искусства, суть которой сегодня можно охарактеризовать как создание музыкальной реальности, обусловленного конкретными социальными факторами. Социальная функция

непосредственно определяет коммуникативные возможности музыкального искусства. Это связано с созданием музыкальной реальности, своеобразного виртуального музыкального бытия, обусловленного конкретными социальными факторами и условиями жизни личности и общества в целом.

Музыка широко используется в познавательных целях. Произведения музыкального искусства являются ценными, в определенной мере объективными и достаточно конкретными источниками информации о процессах, происходящих в обществе. Поэтому познавательная функция направлена на освоение действительности и анализе ее при помощи музыкальных художественных образов.

Воспитательное воздействие музыки многообразно и имеет направленность на формирование гармонично развитой личности, ее духовно-нравственное становление и совершенствование и тесно связано с эдипистической функцией, отражающей способность музыкального искусства доставлять удовольствие. Следует отметить, что эстетическая, познавательная и воспитательная функции реализуются в органичном единстве. Благодаря эстетическому началу при освоении содержания музыкальных произведений мы познаем новое, просвещаемся и воспитываемся.

Музыкальное искусство несет в себе и ряд частных функций. В научной литературе обращают внимание на то, что в процессе межкультурной коммуникации музыкальное искусство выполняет три основополагающие функции: функцию эстетического наслаждения, функцию интеллектуально философской игры и фоново-лечебную функцию (Т.Г. Барановская и др.). В соответствии с фоново-лечебной функцией музыкальное произведение рассматривается как фон, изменяющийся в зависимости от состояния, настроения и самочувствия личности, возбуждающий или успокаивающий ее (Т. Адорно). Таким образом, мы подошли к компенсаторной функции музыкального искусства, которая позволяет решить определенные психологические проблемы, восстановить спокойствие и душевное равновесие, компенсировать и сбалансировать отсутствие красоты и гармонии в окружающей действительности, создать условия, благоприятно воздействующие на эмоциональную сферу личности и способствующие сохранению здоровья.

Помимо того, в рамках компенсаторной функции музыкального искусства выделяется несколько весьма существенных подвидов, непосредственно относящихся к педагогическим технологиям, направленным на охрану здоровья детей. Это коррекционно-развивающая, реабилитационная или восстановительная и оздоровительная функции музыки, которые позволяют нам рассматривать музыкальное искусство в плане социально-оздоровительных, реабилитационных и рекреативно-оздоровительных воздействий на личность.

Сегодня здоровьесберегающие технологии являются составной частью и отличительной особенностью отечественной образовательной системы, в связи с чем охрана здоровья ребенка сегодня – приоритетное направление деятельности социума: только здоровые дети будут иметь возможность более эффективно усваивать знания, умения и навыки, приобретать общественно полезный опыт для дальнейшей профессиональной деятельности [3, 5].

Новые знания и экспериментальные данные об эмоциональном, интеллектуальном, психологическом и физиологическом воздействии музыки на личность позволяют рассматривать ее как универсальное средство совершенствования всех сторон жизнедеятельности человека [1, 4, 6, 7, 8].

Рассмотрим особенности некоторых оздоровительных образовательных технологий, в которых ведущую роль играет музыкальное искусство. Однако следует подчеркнуть, что в понимании понятия «технология» в образовательном и музыкально-деятельностном аспекте есть особенности и некоторые несовпадения, которые следует обозначить.

Если в педагогическом аспекте технология вторична по отношению к методике и представляет собой последовательность реализации методических установок, то в музыкальном образовании технология первична. Суть и последовательность наших действий при освоении произведений музыкального искусства в процессе обучения однозначна и неизменна: восприятие музыкального произведения → аналитическое изучение и исполнительское освоение музыкального произведения → творческое воспроизведение или сочинение музыкального произведения. Методик же реализации данной технологии может быть бесконечно много: сколько педагогов-музыкантов – столько и методик. В данном контексте, соотнося образовательные и воспитательные функции музыкального искусства, необходимо акцентировать внимание на этом факторе.

Поскольку в отечественной системе образования декларируется необходимость полифункционального подхода к музыкальному воспитанию, предполагающего организацию музыкальной среды, направленной на гармоничное и целостное развитие личности ребенка. Поэтому инновационное музыкально-образовательное пространство требует соответствующих механизмов и технологий, среди которых мы обращаем внимание на социально-оздоровительные, рекреативно-оздоровительные и реабилитационные технологии. Несмотря на различие названий, в них много общего: каждую из них можно отнести к гуманитарным и общественно-групповым технологиям, направленным как на определенную социальную категорию, так и на отдельную личность. Это определяет их основную целевую установку – достижение позитивных изменений в сфере общения,

культуры и досуга людей, приводящих к изменению качества и образа жизни конкретной личности.

Большинство оздоровительных технологий в той или иной степени связаны с музыкальным искусством. Совершенно объективно прослеживается взаимосвязь и единство в понимании, как функций музыкального искусства, так и функциональных особенностей различных оздоровительных технологий, имеющих его в своей основе. Так же как и музыкальное искусство, оздоровительные технологии предполагают социализацию личности (деятельность, общение, самосознание); образование и развитие, информационное обогащение и просвещение (духовное развитие, саморазвитие и социальное самоутверждение, трансляция общественно полезных знаний, формирование ценностных установок); реабилитацию (восстановление сил и духовного равновесия, снятие эмоциональных зажимов).

Таким образом, и функции музыкального искусства, и функции различных образовательных технологий, направленных на социализацию, развитие и оздоровление личности, обеспечивают непрерывность образования и духовного совершенствования, создают условия для развития активности, самостоятельности и творческого самовыражения личности, способствуют преодолению физического, психического и интеллектуального напряжения.

Если рассмотренные выше оздоровительные технологии являются общими для многих видов деятельности человека, то музыкальная терапия, как отражение функциональной значимости музыкального искусства, строится исключительно на основе музыкального искусства.

Несмотря на достаточную степень разработанности проблемы терапевтического воздействия музыкального искусства, не существует однозначного толкования этого феномена. Мы придерживаемся следующей трактовки понятия: музыкальная терапия /музыкотерапия/ мелодистика – это совокупность многообразных методов и технологий, имеющих в своей основе музыкальное искусство и использующих все виды музыкальной деятельности, произведения музыкального искусства, отдельные звуки и звукосочетания с конкретной педагогической и оздоровительной целью. Педагогические цели – обучение, воспитание и развитие (социальная адаптация, развитие психических, интеллектуальных и специальных способностей, активизации потенциальных возможностей человека и др.), оздоровительные цели (общее оздоровление, повышение работоспособности, снятие нервного перенапряжения и утомления, эмоциональных зажимов и пр.).

Наши рассуждения привели к необходимости актуализации термина «педагогическая музыкальная терапия», в понимании которого мы исходим из его онтопсихологического

токования, где музыкотерапия предназначена для «биологически и социально здоровых людей.....» с целью научить их «гармоничному здоровью собственного тела» [4, с. 27-28]. А. Менегетти писал, что «онтопсихологическая музыкотерапия ... родилась из опыта... и ... начинается там, где наличествует целостное ... здоровье и эмоционально-психологическое удовлетворение потребностей, начиная с уровня повседневной ... жизни...» [4, с. 32]. Для того, чтобы подчеркнуть отличие общеоздоровительной музыкотерапии от лечебной (клинической), А. Менегетти ввел термин «мелолистика», суть которого «... развитие креативности человека-лидера, здорового согласно общепринятой норме» [4, с. 32].

Все вышеизложенное позволяет дать характеристику, определить основные формы и методы (технологии) педагогической музыкотерапии.

Педагогическая музыкальная терапия – это одно из средств комплексного воздействия на личность средствами музыкального искусства с целью развития познавательных интересов, духовно-нравственного и физического оздоровления.

Основная цель педагогической музыкальной терапии – гармонизация развития личности в целенаправленной музыкальной деятельности, развитие способности самовыражение и самопознания субъектов этой деятельности. Она направлена на профилактику и коррекцию негативных эмоциональных состояний, нормализацию эмоционально-волевой сферы и поведенческих реакций, сохранение и восстановление здоровья; способствует формированию свободы творческого самовыражения, активности и уверенности в своих силах и предполагает:

- участие в музыкально-терапевтической работе практически всех желающих, вне зависимости от наличия у них способностей к музыкальной деятельности;
- является средством невербального общения, создает атмосферу доверия, терпимости и внимания к внутреннему миру человека; вызывает положительные эмоции;
- мобилизует творческий потенциал и внутренние механизмы саморегуляции и оздоровления.

Основные принципы педагогической музыкотерапии непосредственно обусловлены современными теориями деятельности и развивающего обучения, а также основными принципами музыкального воспитания, среди которых особо следует подчеркнуть индивидуальный подход, психологическую комфортность, целостность, образность, ассоциативность, интонационность, художественность.

Справедливым представляется деление современной музыкальной терапии на два основополагающих вида: релаксационная – расслабляющая, успокаивающая, устраняющая последствия стрессов и психического напряжения; адаптационная – активизирующая умственную деятельность и физиологические процессы в организме человека [6, 7].

В практической деятельности взаимодействуют три основные формы музыкотерапии: рецептивная (пассивная), активная (в зависимости от видов музыкальной деятельности), интегративная (использование возможностей смежных видов искусства). Соответственно реализуются и музыкально-терапевтические методы, которые непосредственно связаны с методами музыкально-педагогического воздействия на личность и, в большой степени, повторяют их.

Методы педагогической музыкотерапии можно классифицировать по следующим основаниям:

1. Направленность на формирование музыкально-эстетического сознания – развитие толерантности, эмпатии, эмоционально-ценностного отношения к музыке и др.

2. Направленность на формирование опыта музыкального творчества – развитие художественно-познавательных способностей, умений слышать музыку, установление ассоциативных связей и др.

3. Стимуляция практической музыкальной деятельности, музыкального самовоспитания и самовыражения – активные интегративные методы, основанные на взаимосвязи различных видов музыкальной деятельности.

Конкретизация методики педагогической музыкальной терапии напрямую зависит от индивидуальных особенностей, как субъекта, так и объекта образовательной деятельности. Методов же может существовать ровно столько, сколько есть педагогов-музыкантов, а эффективность их использования определяется уровнем профессионального мастерства последних.

Таким образом, музыкальное искусство и музыкальная деятельность в современном мире являются неотъемлемой частью здоровьесберегающих образовательных технологий. Их содержание, принципы, формы, методы и средства органично вписываются в концепции здоровьесбережения и сохранения здоровья, способствуют созданию здоровьесберегающей среды в музыкальной деятельности, обеспечивают полноценное гармоничное развитие и сохранение здоровья детей.

В данной статье мы попытались теоретически осмыслить возможности музыкального искусства в структуре современных здоровьесберегающих технологий, обосновать принципы, направления, формы и методы музыкально-оздоровительной работы в процессе обучения. Мы не претендуем на всеобъемлющий охват проблемы, однако надеемся, что обращение к понятию «педагогическая музыкальная терапия» и анализ его содержания позволят найти новые подходы к практической реализации данного феномена в музыкальном образовании.

Список литературы

1. Декер-Фойгт Г.Г. Введение в музыкотерапию [Текст] / Г.Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
2. Клюев А.С. Философия музыки. Избранные статьи и материалы [Электронный ресурс] / А.С.Клюев. – СПб.: Астерион, 2008. – Режим доступа: <http://iknigi.net/avtor-aleksandr-klyuev/60734-filosofiya-muzyki-izbrannye-stati-i-materialy>.
3. Маджуга А.Г., Сеницина И.А. Здоровьесозидающая педагогика: теория, методология, перспективы развития [Текст] / А.Г. Маджуга, И.А. Сеницина. – М.: ЛОГОС, 2014. – 508 с.
4. Менегетти А. Учебник по мелодистике [Текст] / А. Менегетти / Пер. с итальянского. – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2002. – 181 с.
5. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / А.М. Митяева. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 192 с.
6. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие [Текст] / В.И. Петрушин. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с.
7. Самсонова Г. О. Звукотерапия. Музыкальные оздоровительные технологии [Текст] / Г. О. Самсонова. – Тула. – М.: Дизайн-Коллегия, 2009. – 248 с.
8. Фролов Е. П. Звукотерапия [Текст] / Е. П. Фролов. – М.: Вузовская книга, 2004. – 620 с.
9. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства [Текст] / В.Н. Холопова. – СПб.: Планета музыки, 2014. – 320 с.