

О РАЗВИТИИ ЦЕЛОСТНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКАНТОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Щирин Д.В.^{1,2}, Воуба В.Г.², Слонимская Р.Г.^{1,2}, Шитикова Р.Н.²

¹ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»,
Санкт-Петербург, e-mail: forte_p@mail.ru;

²ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет
имени А.И. Герцена», Санкт-Петербург, e-mail: kafedramvio@mail.ru

Изучение вопросов, связанных с развитием музыкального восприятия, в последние 10–15 лет почему-то выпало из сферы научных интересов современных педагогов-исследователей. Авторы убеждены, что развитие музыкального восприятия и, в частности, целостного музыкального восприятия является основой, базой дальнейшего становления профессионализма студентов-музыкантов. Это делает направление исследования крайне актуальным и значимым для современной музыкальной педагогики. В связи с этим цель настоящей статьи – теоретическое рассмотрение наиболее значимых аспектов процесса развития целостного музыкального восприятия студентов-музыкантов в вузовском образовательном процессе. Данная работа опирается на анализ научной литературы и педагогические наблюдения, осуществляемые при работе со студентами-музыкантами в высшей школе. Авторы считают, что в современном образовательном процессе в высших музыкальных и музыкально-педагогических учебных заведениях необходимо более глубокое изучение основ развития целостного музыкального восприятия, выстраивание образовательной системы, способствующей развитию целостного музыкального восприятия, или ряда специальных курсов либо факультативных дисциплин, помогающих студентам-музыкантам целостно осваивать музыкальные произведения.

Ключевые слова: целостное музыкальное восприятие, музыкально-педагогический процесс, педагогика высшей школы.

ON THE DEVELOPMENT OF A HOLISTIC MUSICAL PERCEPTION OF MUSICAL STUDENTS IN HIGHER EDUCATION

Shchirin D.V.^{1,2}, Vouba V.G.², Slonimskaya R.G.^{1,2}, Shitikova R.N.²

¹St. Petersburg State Institute of Culture, St. Petersburg, e-mail: forte_p@mail.ru;

²Herzen State Pedagogical University, St. Petersburg, e-mail: kafedramvio@mail.ru

The study of issues related to the development of musical perception in the last 10-15 years for some reason fell out of the sphere of scientific interests of modern teachers-researchers. The authors are convinced that the development of musical perception and, in particular, holistic musical perception is the basis, the base for further development of professionalism of music students. This makes the direction of research extremely relevant and significant for modern music pedagogy. In this regard, the purpose of this article is a theoretical consideration of the most significant aspects of the process of developing holistic musical perception of music students in the university educational process. This work is based on the analysis of scientific literature and pedagogical observations carried out when working with music students in higher education. The authors believe that in the modern educational process in higher music and music-pedagogical educational institutions, it is necessary to more deeply study the foundations of developing holistic musical perception, build an educational system that promotes the development of holistic musical perception or a number of special courses or elective disciplines that help music students to master musical works holistically.

Keywords: holistic musical perception, musical and pedagogical process, higher education pedagogy.

Введение

Развитие целостного музыкального восприятия – важнейшая составная часть профессионального становления студентов-музыкантов в высшей школе. Целостное восприятие – это, в первую очередь, осознанность и образность восприятия всего

музыкального произведения, которые не всегда осваиваются студентами, стремящимися к техническому совершенству исполнения.

Возможность целостно и глубоко воспринимать музыкальное произведение, понимать его содержание и форму, осознавать всю систему средств музыкальной выразительности в их единстве и многообразии, в подчиненности общей логике развития музыкального произведения – все это должно быть важнейшей частью современного музыкально-образовательного процесса в высших учебных заведениях.

Однако авторами не обнаружено ни одного высшего учебного заведения, в котором был бы специальный курс, обучающий восприятию и осознанию музыкальных произведений разных эпох и стилей, позволяющий целостно и адекватно воспринимать их, а затем интерпретировать как в исполнительском, так и в интеллектуально-духовном планах.

Проблемы музыкального восприятия как специальную категорию рассматривали в начале – середине XX века С.Н. Беляева-Экземплярская, Е.В. Назайкинский, Д.В. Кабалевский [1]. В начале 2000-х годов к этой теме обращалась Д.К. Кирнарская [2]. К настоящему времени объем работ по названной тематике применительно к высшему музыкальному образованию практически «сошел на нет». Названная тема особенно актуальна в настоящее время в связи с большим количеством студентов из Китая, которым в музыке чуждо практически все, кроме техничности исполнения. Именно этот аспект современной педагогической действительности повышает значимость подхода, рассматриваемого в статье.

Цель исследования заключается в теоретическом рассмотрении процесса развития целостного музыкального восприятия студентов-музыкантов в вузовском образовательном процессе.

Все это делает актуальным рассмотрение ряда вопроса развития целостного музыкального восприятия молодых музыкантов – студентов вузов применительно к образовательной системе современной высшей школы.

Материалы и методы исследования

В сфере музыкального образования практическая работа основывается на концепции систематичности обучения, которая для музыки и музыканта является вполне оправданной и понятной.

Дальнейшая часть работы включает в себя два подраздела:

1. Педагогическая концепция.
2. Материалы и методы экспериментальной работы по развитию целостного музыкального восприятия студентов.

В самом общем виде **педагогическая концепция** в сфере музыкального образования включает общепринятые составляющие: цель и задачи, принципы и содержание, методы и формы музыкальной деятельности.

Однако в современной музыкальной педагогике еще недостаточно изучено *целостное* музыкальное восприятие. По близкой тематике авторами было обнаружено 2 диссертационных исследования 1986 года [1, 2]. Кроме того, имеется ряд исследований конца 1990 – начала 2000 годов [3, 4]. А за последние 10 лет – всего 3 исследования, авторы которых – китайские исследователи Сюй Сунцзэ и Чжоу Фанчжу [5, 6, 7]. Однако это вовсе не говорит о том, что вопросы изучения и развития музыкального восприятия не актуальны. Они не потеряли своей значимости и актуальности и в настоящее время, о чем свидетельствует практика студенческого музыкального исполнительства и, соответственно, музыкально-педагогического процесса в высшей школе.

Педагогическая деятельность включает в репертуар студентов технически все более и более сложные произведения, без восприятия содержания которых студент не в силах профессионально их исполнить. В связи с этим практика должна шире использовать понятие «глубина поля», которое включает в себя все, что было, есть и будет, как единое пространство. Сюда, как минимум, входит все творчество композиторов-гениев.

В целях создания теоретического основания для дальнейшей практической методической деятельности в высшей школе по развитию целостного музыкального восприятия студентов-музыкантов необходимо рассмотреть некоторые понятия, которые могут быть положены в основу дальнейшей педагогической концепции и системы образования музыкантов в вузах. Важнейшее место в числе этих понятий занимает *системность*, рассмотренная в завершение данной работы.

Помимо теоретического анализа, авторами проведены практические педагогические наблюдения – исследование студентов-музыкантов двух петербургских вузов – Института музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена и факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры. Были выбраны студенты направлений музыкально-инструментального искусства (пианисты, исполнители на духовых и на народных инструментах) и дирижерско-хоровой направленности. Всего более 80 человек.

Все студенты-музыканты независимо от направления их подготовки и специализации по признаку, важнейшему для данной работы (уровень развития целостного музыкального восприятия), были разделены (в соответствии с положениями психологической науки) на три основные группы.

1. Студенты, обладающие развитыми способностями визуального мышления, оперируют преимущественно изображениями и зрительными представлениями. Такой тип восприятия обеспечивает широкий охват данных и мгновенное перемещение между объектами, при этом сохраняется внимание к деталям их структуры и средствам музыкальной выразительности. Студентов данного типа легко распознать благодаря выразительной «игре» лица и рук, динамичной скорости разговора и звонкому тоновому строю голоса.

2. Индивидуумы с хорошо развитым слуховым восприятием, которые могут улавливать мельчайшие нюансы звуков, оттенки настроений, воплощаемых в музыке, и многообразие тембров и оттенков музыкальной интонации. Они воспринимают данные поочередно через прослушивание. При контакте с преподавателем такие студенты демонстрируют некоторую закрытость и дистанцированность, погруженность в собственный внутренний монолог. В общении данные учащиеся обращают внимание не просто на лексику, но и на интонацию и окраску голоса собеседника.

3. Студенты-музыканты, обладающие хорошо развитыми кинестетическими сенсорными способностями, заметно отличаются от предыдущих категорий. Их музыкальное восприятие основывается на личном чувстве и внутреннем состоянии, поэтому такие люди характеризуются некоторой замедленностью; для восприятия музыкального произведения они нуждаются в физическом контакте (физическом слышании) либо даже в его разбиении на составляющие элементы, например разделы музыкальной формы [8, с. 388]. Студентов данного профиля легко идентифицировать во время обучения благодаря несколько замедленному темпу речи. Однако при восприятии музыки они ее как бы проигрывают, что выражается в движении рук (чаще пальцев, но иногда и губ у студентов-духовиков).

Результаты исследования и их обсуждение

Рассмотрим, каким образом можно интерпретировать понятие «системность» применительно к развитию целостного музыкального восприятия. С точки зрения философии, «системность в общем смысле – это взаимосвязанность элементов, подчиненных общему принципу упорядоченности, противоположность хаосу» [9, с. 86].

Определение в узком смысле дает известный российский исследователь Ю.В. Пряхина. По ее мнению, музыкальное восприятие можно считать проявлением *системных* ощущений, то есть «системы ощущающих людей», множества людей, объединенных восприятием информации (в том числе музыкальной) [10, с. 5].

Индивидуумы с преобладанием визуального восприятия используют мимические выражения и жесты при восприятии музыки; те, кто ориентируется на слуховые сигналы, делают это посредством аналогии с речевыми и музыкальными интонациями; люди с кинестетической основой коммуникации воспринимают музыку на уровне тактильном,

двигательно-исполнительском через свои двигательные, музыкально-исполнительские ощущения при восприятии музыки [11, с. 61].

Этот метод критически значим для образовательного процесса, поскольку зависит от преимущественного типа восприятия музыки. Согласно Д.В. Щирину [12, с. 110], результат взаимосвязи элементов в системах принципиально отличается от простой суммы их индивидуальных качеств; правило неизменности суммы от перемены мест слагаемых здесь не работает. Однако для вузовского образовательного процесса необходима системность в развитии целостного музыкального восприятия у студентов с разными типами восприятия.

«Системность» – это категория, подразумевающая интенсивный путь развития, предполагающий спонтанные качественные переходы (бифуркации) в развитии [13, с. 26]. Из этого следует, что системность понятие не абсолютное, а относительное, т.е. не самодостаточное, а относящееся к предшествующей стадии развития однородных объектов. В вузовском образовательном процессе при работе со студентами-музыкантами для развития целостного музыкального восприятия сущностным компонентом оказывается смысловая целостность, опирающаяся на возможности музыкального языка и музыкальной речи [14, с. 55]. А. В. Красюк считает, что «художественная идея аккумулирует в себе сложные процессы, как личности самого субъекта творчества, так и окружающей его социальной жизни», и включает в себя:

1) эпохальные, стилевые процессы, представленные через соответствующие ритмоинтонационные структуры. Эволюционные изменения определяют целостное восприятие музыкальной композиции благодаря уникальным характеристикам каждой эпохи, которые служат основой ее системной организации. По мнению авторов, данные явления характеризуются функциональностью благодаря наличию внутренней организации, определяемой внешними факторами;

2) личностные, индивидуальные явления, возникающие благодаря характеристикам индивида [15, с. 34].

В результате можно говорить о системном развитии ментальных аспектов фантазии, зрительных образов и ассоциаций. По всей видимости, Л.С. Выготский, говоря про общий принцип восприятия искусства, подразумевал именно движение развитие восприятия, идущее «от формы художественного произведения через функциональный анализ ее элементов и структуры к воссозданию эстетической реакции и установлению ее общих законов» [16, с. 87].

В концепциях развития восприятия часто применяется понятие «схема» («модель», «паттерн»), которое впервые появилось у Ф. Бартлета в его исследовании «Теория организации прошлого опыта» [17, с. 59]. Согласно В.С. Кубареву, «схема представляет собой активную организацию прошлых реакций или прошлого опыта <...>, когда в поведении

налицо последовательность или системность, отдельная реакция возможна только потому, что она связана с другими подобными реакциями <...>, которые действуют не просто как индивидуальные элементы, идущие один за другим, а как единое целое» [18, с. 7]. Таким образом, схема («модель», «паттерн») оказывает влияние на восприятие музыкального произведения, его понимание и анализ, так как активирует в памяти ментальную модель, способствующую интерпретации воспринимаемой музыки [19, с. 53]. Следовательно, применение понятия системности и в этом аспекте музыкально-педагогического процесса также необходимо.

Для формирования целостного музыкального восприятия у студентов-музыкантов в высшей школе также значимо понятие «глубина поля», сформулированное Куртом Левиным, которое «включает и прошлое, и настоящее, и будущее, как единое измерение жизненного пространства. Прошлое, настоящее и будущее являются частями психологического поля в данное время» [20, с. 247]. Это заключение особенно важно, так как служит теоретической предпосылкой «погружения в стиль» воспринимаемой музыки. При этом понятие «стиль» может относиться как к конкретной исторической эпохе (например, стиль классицизма или романтизма), так и к конкретному композитору (стиль И.С. Баха, В. Моцарта, Ф. Шопена, С. Рахманинова), и т.д.

При создании современной образовательной системы, развитии целостного музыкального восприятия значимы все подходы. Однако они должны быть структурированы и систематизированы. Структурированные или интегрированные модели требуют активного поиска данных для осознания студентом-музыкантом потенциала отдельных элементов внутри данной структуры. Восприятие подобных музыкальных объектов становится возможным исключительно благодаря приобретению соответствующего опыта, направленного к осознанию целостности. В ходе обучения, как правило, сталкиваемся именно с такой ситуацией, что важно также при переходе от музыкальных творений одной эпохи к музыкальным произведениям другой.

Опыт педагогической работы со студентами-музыкантами подтвердил обоснованность этапов развития целостного музыкального восприятия, который определяет вершину процесса восприятия как «идеальное», относя его больше к мышлению, чем к восприятию. Кроме этого, он включает в число ключевых элементов активного метода понятие «картина мировосприятия», подразумевая и результат процесса восприятия музыкальных произведений. Следовательно, способность целостно воспринимать музыку зависит от характера мыслительных процессов, для чего и необходима направленная педагогическая деятельность. Целостное музыкальное восприятие оказывается интуитивно ориентированной способностью индивидуума в зависимости от особенностей его психики опираться на чисто

слуховые, или зрительные, или тактильные ощущения либо различные их сочетания; индивидум имеет способность предвидеть музыкальные события и выстраивать композиционно целостную и художественно осмысленную систему, обладающую иерархичностью и многоуровневой взаимосвязью всех компонентов.

В процессе восприятия музыкальной композиции ключевую функцию выполняет способность заранее угадывать развитие музыкальной мысли. Она появляется благодаря подсознательным установкам, предвосхищающим восприятие следующих этапов развития музыкальной формы произведения во взаимосвязи с его содержанием. На данном этапе доминирует восприятие, сформированное практическим опытом музыканта, что также необходимо учитывать при организации музыкально-педагогической системы развития целостного музыкального восприятия.

Заключение. Процесс профессионального становления студентов-музыкантов в высшей школе будет более эффективным, если при его организации учитывать специфику развития целостного музыкального восприятия, которая обладает организующей функцией для всех остальных видов музыкальной деятельности. Структурированность и системность организации музыкально-педагогического процесса по развитию целостного музыкального восприятия студентов-музыкантов позволяют выявлять наиболее значимые направления развития как конкретной группы (возрастной, принадлежащей какому-либо направлению музыкально-исполнительскому направлению и т.п.), так и конкретного индивидуума.

Задача как в высшей школе при организации образовательного процесса в своей целостности, так и конкретного вузовского преподавателя заключается в обучении студента-музыканта воспринимать каждое музыкальное произведение целостно и системно, в том числе через призму истории, современности и перспективы во взаимосвязи содержания и средств музыкального языка, выражающих его. Без развития мышления, направляющего полноценное целостное восприятие музыкальных произведений разных эпох и стилей, этот процесс неосуществим. Выбор конкретных методов развития целостного музыкального восприятия зависит как от музыкальной специальности студентов и их психологических особенностей, так и от возможностей учебного заведения создать и выстроить систему музыкального образования, направленную на развитие целостного музыкального восприятия студентов-музыкантов.

Список литературы

1. Темкин В.И. Формирование целостного восприятия музыкальных произведений: в процессе обучения хоровому дирижированию студентов заочных и вечерних отделений музыкально-педагогических факультетов: дис. ... канд. пед. наук. Москва, 1986. 170 с.
2. Воеводина Л.П. Формирование целостного музыкального восприятия у студентов педагогических институтов: дис. ... канд. пед. наук. Киев, 1986. 184 с.
3. Исаева С.А. От восприятия музыки к музыкальному восприятию: историко-культурный контекст: монография Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2015. 121 с.
4. Сабашош П.А. Уровни восприятия музыки: субъективно-семантический анализ: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2008. 26 с.
5. Камышникова С.В. Вопросы музыкальной педагогики и психологии: учебное пособие для бакалавров факультетов культуры и искусств: в 2 ч. Омск: Издательство Омского государственного университета, Ч. 1, 2022. 57 с.
6. Сюй Сунцзэ. Жанрово-стилистические особенности китайской традиционной музыки в аспекте музыкального восприятия автореф. дис. ... канд. психол. наук. Санкт-Петербург, 2023. 23 с.
7. Чжоу Фанчжу. Развитие эмоционально-образного восприятия европейской музыки у студентов фортепианных классов в консерваториях технических вузов. автореф. дис. ... канд. психол. наук. Екатеринбург, 2024. 24 с.
8. Коняхина М.С. Характеристика технологических приемов восприятия музыкальных произведений в профессиональной подготовке студентов из Китая // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. 2024. № 9. С. 386-390. EDN: JHMKFW.
9. Гараганов А.В., Николаева Н.В. Роль науки в системе преодоления современных глобальных кризисов // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2023. Т. 12, № 2-1. С. 85-89. DOI 10.34670/AR.2023.60.72.009.
10. Пряхина Ю.В. Что такое ощущение: (Двадцать семь ответов). СПб.: Издательство Возрождение Россия, 2001. 16 с.
11. Харлова К.С., Дмитриева В.А. Онтопсихологический подход в исследовании особенностей организмического восприятия музыкальных произведений // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2023. Т. 22. № 3-4 (168-169). С. 57-65. DOI: 10.17922/2071-5323-2023-22-3-4-57-65.
12. Щирин Д.В. О системе и системности в восприятии музыкального текста // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2016. Т. 18 (1). С. 109-113. EDN: WEATJZ.

13. Спивак В.А. Системный подход и системное мышление как универсальная компетенция. Чебоксары: Издательство Среда, 2024. 136 с.
14. Калужский М.Л. Генезис социальных потребностей // Сибирский торгово-экономический журнал. 2025. № 1. С. 55-63. DOI 10.13140/RG.2.1.3697.0723.
15. Красюк А.В. Восприятие музыки в исполнительском процессе. Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Владимирский гос. пед. ун-т. Владимир: Издательство Владимирского гос. пед. ун-та. 2008. 90 с.
16. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Юрайт, 2024. 209 с.
17. Bartlett F.C. An Experiment upon Repeated Reproduction // Journal of General Psychology. 2024. Vol. 1. P. 54-63.
18. Кохан А.А. Общая модель восприятия – допущения. Исследование общей модели восприятия // Современная школа России. Вопросы модернизации. 2024. № 8 (63). С. 6-11. EDN: CCVJMW.
19. Трофимова Е.Д. Художественное взаимодействие как средство восприятия музыкального произведения // Ученые записки НТГСПИ. Серия: Педагогика и психология. 2023. № 2. С. 51-59. EDN: AZVYWA.
20. Левин К. Теория поля в социальных науках. М.: Издательство Академический проект, 2023. 343 с.