

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ – СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

*Работа представлена кафедрой гуманитарного образования
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
Научный руководитель – доктор искусствоведческих наук, профессор В. А. Гуревич*

Автор статьи рассуждает о значении музыкального искусства в человеческой жизни. Основной акцент сделан на анализе понятия «музыкальное мышление»; дано определение этому понятию с самых различных точек зрения. Автор делает вывод, что музыкальное мышление является показателем развития личности в целом и целенаправленное совершенствование такого мышления открывает неограниченные возможности для развития творческих способностей и формирования духовной культуры человека.

The author of the article views the importance of musical art in human life, analyses the notion «musical thinking» and gives its definitions from different points of view. The author comes to a conclusion that musical thinking is an index of a person's maturity and purposeful development of this thinking reveals unlimited possibilities for creativity development and a person's spiritual culture forming.

Настоящий этап в педагогике искусства характеризуется наличием сформированных и разработанных специалистами разных направлений науки основных понятий, научно-методических принципов, методик художественного воспитания и образования детей. Обращаясь к исследованию проблем художественного образования, ученые, педагоги определили пути приобщения детей к искусству, изыскали методы пробуждения художественных интере-

сов, овладения навыками художественно-творческой деятельности, формирования способности адекватно воспринимать художественные произведения и верно их оценивать. Однако проблема художественного воспитания принадлежит к числу непреходящих актуальных проблем, ибо каждый исторический этап развития общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку новые требования или модифицирует прежние. Проблемы художественного воспи-

тания на современном этапе определяются характером и содержанием условий, характеризующих жизнь современного общества. К таким проблемам относятся и проблемы музыкального воспитания и образования. Каждый вид искусства по-своему входит в жизнь людей, по-своему участвует в осуществлении главной общей задачи – в преобразовании человека в качестве субъекта и личности, в формировании его отношений к миру и самому себе. Изучить специфику музыки – значит прежде всего обнаружить своеобразный характер ее участия в общественном бытовании.

Познать мир в связи с отношениями к нему человека – значит одновременно оценить его. Ведь личностные отношения непременно содержат в себе оценки, которые выражают важность тех или иных явлений для данного человека и служат ему вехами ориентации в его взаимодействии с окружающими людьми. Таким человеком для искусства музыки является в том числе и слушатель. Искусство музыки, выполняя свое предназначение, стремится ориентировать его в жизни. Музыка, как и любой другой вид искусства, одной стороной обращена к познанию, другой – к проектированию: оценивает и созидает в умственном плане такие отношения, которые намеревается привить своим слушателям. Значит, воедино сливаются познавательная, ценностно-ориентировочная и проектировочная работа музыки. Также прочно ее стороны связаны с коммуникативной деятельностью. Основой формирования слушательской культуры как части духовной культуры человека является развитое музыкальное мышление.

Анализ педагогической и психологической литературы, посвященной проблеме исследования, позволяет выделить ряд противоречий в процессе развития музыкального мышления учащихся: между различным истолкованием понятий «музыкальное восприятие» и «музыкальное мышление». Недостаточно правильное истолкование сути этих понятий определило необходи-

мость переосмысления цели, задач, содержания работы по их формированию и развитию в учебно-образовательном процессе. Изменение цели и содержания учебного процесса по формированию музыкального восприятия как пассивного процесса на развитие музыкального мышления как активного, творческого, в основе которого выявление личностного смысла учащихся при анализе музыкальных произведений как условия полноценного восприятия, определило внедрение технологии критического мышления и диалогового взаимодействия в музыкально-педагогическую деятельность. Музыкальное мышление является специфической психической функцией, с помощью которой человек взаимодействует с художественно-звуковой реальностью музыкального искусства.

В отечественной культурологии и музыковедении музыкальное мышление рассматривается как продуктивное творческое мышление, отражающее различные виды человеческой деятельности: от отражения, восприятия к созданию и общению. Основоположником теории музыкального мышления был Б. В. Асафьев. Вслед за интонационной теорией Б. А. Асафьева об основных закономерностях музыкального мышления как социального феномена говорит музыковед А. Н. Сохор. Речь идет о музыкальном мышлении как музыкальном языке, которому свойственна музыкальная логика. Ученый подчеркивает, что музыкальное мышление развивается в процессе музыкальной деятельности. Педагог-исследователь М. Г. Арановский рассматривает музыкальное мышление как вид коммуникативной деятельности. При этом музыкальное произведение он трактует как коммуникант, т. е. звуковое сообщение, адресованное слушателю. Передача информации осуществляется посредством музыкального языка. Музыкальный язык есть музыкальное сообщение.

О духовности музыкального искусства как средства самосовершенствования, развития своего духовного мира говорил

В. В. Медушевский. В его трудах содержится главный вывод, раскрывающий сущность музыкального мышления, – это формирование духовного мира человека, воспитание его чувств. И все же путь к определению музыкального мышления лежит через общие формы философского определения мышления как высшей формы активного отражения объективной реальности, состоящей в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании объектом существующих связей и отношений предметов и явлений, в творческом создании новых идей, в прогнозировании событий и действий. Особой разновидностью мышления, видом интеллектуальной деятельности, которое направлено на создание и восприятие произведений искусств, является художественное мышление. Оно имеет свою специфику – отражение действительности и выражение мыслей и чувств создателя (живописца, поэта, музыканта) в художественном образе.

Музыкальное мышление характеризуется наличием своих специфических черт, качественными характеристиками художественного мышления и закономерностями мышления вообще. Одной из этих специфических черт музыкального мышления является интонационная природа музыкального языка. Следовательно, музыкальное мышление – особый вид художественного отражения действительности, состоящий в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании действительности, творческом созидании, передаче и восприятии специфических музыкально-звуковых образов. Музыкальное мышление проявляется в творческой деятельности. Продуктом творческой деятельности является создание и восприятие художественно-образного отражения действительности, это разновидность художественного мышления, это особый вид эстетического отражения действительности.

Художественные образы, возникающие в сознании человека, связываются по принципу сходства, подобия, аналогии и обра-

зуют ассоциативные связи, в которых отражается и запечатлевается содержание произведений искусства. В современной музыкальной психологии музыкальное мышление определяется как отражение действительности посредством обобщенных музыкальных образов, способность мысленно оперировать элементами музыкального языка, как реальная психическая деятельность, с помощью которой личность приобщается к мировому наследию музыкального искусства.

На педагогическом уровне музыкальное мышление рассматривается как составляющая музыкального воспитания в целом. Цель и смысл музыкальной педагогики на современном этапе обозначен четко: формирование и развитие личности учащихся. Формируя личность, мы развиваем ее интеллект, ее индивидуальные способности, формируем ее сознание, развиваем мышление. Все виды музыкальной деятельности управляются и регулируются художественным (музыкальным) сознанием. Формируется и развивается художественное (музыкальное) сознание благодаря процессам художественного (музыкального) мышления. Художественное мышление и его разновидность – музыкальное формируют духовные, нравственные качества. Это процесс самопознания, проявления духовной красоты личности. Музыкальное мышление – это процесс психической деятельности субъекта, моделирования его отношений к реальной действительности в интонируемых звуковых образах. Субъектом отношений в процессе моделирования выступает конкретная личность, в структуре которой музыкальное мышление органично связано со всеми психологическими характеристиками. Оно возникает в процессе активного, эстетически окрашенного взаимодействия со звуковой реальностью.

Формирование музыкального мышления происходит в практической деятельности через общение с духовным опытом человечества, заложенным в музыкальном искусстве. Личностно-значимый художе-

ственный смысл при этом рождается в результате проникновения в диалектику связей формы и содержания музыкального произведения. Музыкальному мышлению присущи мыслительные операции, свойственные мышлению вообще. Как и в общей психологии мышления, операции определения, обобщения, сравнения, различения, анализа, группировки, классификации, суждения, умозаключения в музыкальном мышлении также имеют место в более или менее специфическом качестве. Музыкальное мышление имеет структуру, которая отражает творчество человека в музыкальной деятельности. Главной целью процесса, ведущего к продукту как результату деятельности музыкального мышления, становится переживание художественного смысла произведения, которое приводит к личностному росту. Таким образом, под музыкальным мышлением мы понимаем активное, логически осмысленное восприятие художественно-звуковой реальности, проявляющейся в продуктивной творческой деятельности, раскрывающей личностно-значимый смысл музыки и являющейся средством общения между музыкальным произведением и слушателем. При художественном познании музыки в процессе слушания и анализа музыкального произведения ведущими выступают психические процессы, присущие процессу мышления: память, воображение, восприятие, воля, внимание, эмоции.

На современном этапе изучения вопросов музыкального мышления в процессе его развития в условиях школы в ходе слушания и анализа музыкальных произведений наметилось противоречие, заключающееся в различных истолкованиях понятий – «музыкальное мышление» – «музыкальное восприятие». В современной музыкальной педагогической практике среди учителей общеобразовательных школ по-прежнему целью музыкального образования является воспитание (развитие) музыкального восприятия. Недоверие музыкальной педагогики к научному статусу понятия «музыкальное мышление» вызвано тем, что в психологии и музыкальной педагогике его содержание охватывается понятием «общего мышления».

Стоит отметить и то, что по-прежнему большинство учителей музыки не владеют методологическим уровнем мышления, не умеют работать в условиях технологии, формирующей музыкальное мышление.

Нами выделены следующие педагогические условия, способствующие развитию музыкального мышления:

- учебный процесс осуществляется в рамках технологии критического мышления, диалогового взаимодействия;
- ценностные интегративные основания воздействия музыкального, речевого и изобразительного искусства являются фактором формирования духовной культуры учащихся.

Проектирование педагогических условий развития музыкального мышления осуществлялось нами исходя из теории развивающего обучения и созвучной с ней теорией развивающего обучения в музыкальной педагогике, формирующей музыкальное мышление. Мышление раскрывается в обобщениях и представляет собой процесс движения мысли, это разновидность мышления вообще. Специфичность его определяется значительной ролью эмоциональной сферы. Следует иметь в виду, что существует мышление эмоционально-образное и логическое. Действуют они во взаимосвязи. Непременное участие образного мышления подразумевает участие в нем логического. А раз так, музыкальное мышление является регулятором протекания эмоциональных и интеллектуальных процессов человека. Эмоции в музыкальном мышлении выполняют основную функцию: посредством музыкального языка как способа выражения содержания музыки, они подводят к осознанию его смысла. Осмысление же содержания заложено в интонациях. Между интонациями в музыке и интонациями в речи много общего. Интонация содержит эмоциональный и интеллект-

туальный компонент, а значит, музыкальная речь является формой коммуникации. Базируется музыкальное мышление на знаниях (его составляющей является сформированная музыкальная грамотность, содержащая знания о музыкальном языке), но не адекватно им.

Речь идет о знаниях как информационной основе, на которой разворачивается музыкальное мышление. Знания формируют мыслительные операции. Их формирование идет на чувственно-эмоциональном восприятии музыкальных интонаций, которые являются смысловой основой музыки, носителем музыкальной мысли. Знания в развитии музыкального мышления играют ведущую роль, именно они оказываются «толчком» к формированию мыслительных операций.

Ключевым условием развития музыкального мышления мы считаем деятельностный подход в процессе восприятия музыки. Благодаря ему процесс музыкального восприятия из начального этапа мыслительного процесса переходит в активную фазу, которая будет представлена творческим, субъективным продуктом мыслительной деятельности. А это и будет показателем музыкального мышления. Однако очевидно, что одной лишь фантазии недостаточно для создания в процессе музыкального мышления его творческого продукта – музыкального образа. Вместе с тем суть творчества заключается не в накоплении знаний, умений, навыков, а в умении человека открывать новые идеи, новые пути развития мысли, делать оригинальные выводы. Обучить творческому акту искусства нельзя, но это вовсе не значит, что учитель не может содействовать его развитию. Музыкальное мышление – творческий процесс – это деятельность, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере идей. Для учащихся, создающих в своем воображении в момент активной музыкально-мыслительной деятельности образ, деятельность носит субъективный характер. Создание музы-

кального образа как субъективного продукта творчества учащегося важно для него тем, что создан он впервые и является для него новым. При этом важно учесть, что именно рождение этого нового субъективного продукта творчества (создание музыкального образа) будет показателем роста творческих возможностей. Творческая деятельность всегда связана с личностным ростом. Творческому акту и появлению самого продукта творчества, т. е. появлению музыкальных образов, предшествует длительное накопление опыта, знаний, навыков.

Накопление знаний и опыта – это количественный подход к проблеме. Ее решают при помощи привычных, стереотипных операций мышления, которые неоднократно использовались ранее. Учащиеся, хорошо усвоив музыкальный язык (средства музыкальной выразительности, музыкальные формы), анализируя музыкальное произведение, выходят на начальный уровень творчества – индуктивный. Их восприятие музыкальной ткани произведения соответствует линейно-чувственному познанию. Оно проявляется в перечислении, назывании средств музыкальной выразительности, музыкальных форм. В этом проявляется репродуктивный характер мышления. Для учащихся, анализирующих музыкальное произведение, акт перцепции (собственно восприятие в момент воздействия музыки) идет на уровне восприятия мотива, фразы, предложения, ритма, которые и запоминаются. Они воспринимают лишь структурные единицы музыкального текста. Анализ проводимых нами экспериментов подтвердил, что учащиеся о прослушанной и проанализированной ими музыке делают выводы, носящие объективный характер, проявляя при этом формальное мышление мыслительного типа. Чтобы в процессе слушания и анализа музыки было сформировано музыкальное мышление как субъективный продукт творчества необходим ряд условий, направленных на руководство творческой деятельностью в процессе обучения.

Основными условиями реализации учебной деятельности в технологии развивающего обучения мы называем:

- сформированную потребность в учебной деятельности, которая проявляется у учащихся в желании учиться;
- разработку учебной деятельности с целью формирования у учащихся учебной потребности на основе диалога в условиях субъект-субъектных отношений;
- суть учебной деятельности, состоящей в возможности при решении практической задачи превратить ее в учебно-практическую, т. е. в разделении поиска способов решения задачи и самого ее решения.

При организации учебного процесса как системы работы основными понятиями для нас являются цель обучения, совместная деятельность учащихся и преподавателя, результат. Сопровождением этого процесса выступают содержание учебного материала, методы обучения, организационные формы обучения и учебной деятельности учащихся. Одним из эффективных условий развития музыкального мышления мы считаем создание проблемных ситуаций в процессе слушания и анализа музыкальных произведений. Причем проблемные ситуации, проблемные вопросы могут касаться и быть сюжетом обсуждения не только смысловой сути музыкального произведения. Иногда проблема возникает в сфере эмоциональных чувствований, переживаний. Тогда сюжетом обсуждения становятся различные эмоциональные состояния учащихся; беседы; размышления; оценочные суждения; сопоставление музыки с рисунком, словом; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, поисковый методы также являются необходимыми.

Под формой обучения мы понимаем специально организованный процесс взаимодействия учащихся и преподавателя, который обусловлен содержанием, методами, средствами, приемами, видами деятельности учащихся, опирающимися на принципы музыкальной педагогики. Среди них:

гуманистическая направленность, антропоцентрический характер музыкального обучения, рецептивный принцип постижения музыки, принцип художественности. В ходе развития музыкального мышления мы использовали индивидуальные и коллективные формы обучения. Индивидуальные формы деятельности дают учащимся возможность проявить свое, субъективное творческое «Я». Групповые – направляют на коллективный поиск решений, ответов на проблемные вопросы, способствуют развитию речевой культуры, речевой деятельности, в целом становлению языковой личности, создают условия для развития коммуникативной функции речи. Организационными формами обучения при формировании музыкального мышления в условиях школы остается урок как дидактическая единица учебного процесса, совместная деятельность учителя – ученика, коллективно-индивидуальное взаимодействие.

Музыкальное мышление – это художественное, творческое развитие в целом, в том числе и становление языковой личности учащихся. В процессе развития музыкального мышления мы формируем коммуникативную функцию речи через единство принципов, способствующих развитию вербальной коммуникации, – принцип единства речи и мышления, развития языкового чутья, обогащения мотивации речевой деятельности, коммуникативной направленности процесса обучения, единства устной и письменной речи. Существенное место в видах учебной деятельности занимает речевая культура как вид учебно-познавательной деятельности. Речь идет не об одной какой-то форме речи, а о речевой культуре, суть которой в том, что учащийся должен в равной мере владеть устной, письменной, графической, внутренней и другими видами речи. Они в своей совокупности дают возможность видеть, описывать, объяснять процесс, событие, явление многогранно. Речевая свобода поможет учащимся непринужденно общаться с информацией, чувствовать свою под-

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

готовленность к жизни в реальных социальных условиях. Развитие речевой культуры как способность человека следовать лучшим образцам в своей индивидуальной речи, формирование речевой деятельности, становление языковой личности учащихся – это путь развития музыкального мышления.

Таким образом, музыкальное мышление – показатель развития личности в целом. Его целенаправленное развитие открывает широкие возможности для создания ценностных установок, творческих способностей и к развитию духовной культуры учащихся.