

Ханмухаметов Зарет Ильясович

студент

Научный руководитель

Шумакова Александра Викторовна

д-р пед. наук, заведующий кафедрой

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»

г. Ставрополь, Ставропольский край

ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-СЛУШАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и педагогические основы формирования музыкально-слушательской культуры обучающихся в системе дополнительного образования. Уточняется структура данного феномена, раскрываются ключевые условия и технологии его развития. Представлены примеры эффективности междисциплинарных форм работы, направленных на углубление музыкального восприятия и формирование индивидуального художественного опыта.

Ключевые слова: музыкально-слушательская культура, музыкальное восприятие, эстетическая чувствительность, музыкальная педагогика, дополнительное образование, слушание музыки.

Музыкальное образование в XXI веке приобретает новую общественную значимость, обусловленную трансформацией культурного пространства, цифровизацией медиа среды и появлением новых форм художественной коммуникации. Детский и подростковый аудиальный опыт всё чаще формируется стихийно, под воздействием медийных трендов, что приводит к фрагментарности вкусов, снижению глубины восприятия и подмене эстетических критериев коммерческими [3].

В этой связи дополнительное образование выступает ключевой площадкой, где возможно целенаправленное и научно обоснованное формирование музыкально-слушательской культуры. Однако такая работа предполагает не только развитие навыка слушания, но и создание педагогически организованного пространства смыслов, в котором учащийся получает возможность осваивать музыку как культурный текст, как форму художественного мышления [1].

Современная научная традиция трактует музыкально-слушательскую культуру как многокомпонентное образование, сочетающее когнитивные, эмоционально-ценностные, эстетические и творческие аспекты [4]. В расширенной трактовке можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты.

1. Когнитивный уровень. Освоение знаний о музыке, стилях, жанрах, выразительных средствах. Важным становится не энциклопедический объём сведений, а способность ученика применять эти знания в процессе восприятия.

2. Эмоционально-перцептивный уровень. Формирование чуткости, умения эмоционально откликаться на музыкальную ткань, распознавать интоационные смыслы. Восприятие музыки рассматривается как форма внутреннего диалога.

3. Ценностно-смысловой уровень. Осознание музыки как средства самопознания, культурного самоопределения и духовного роста.

4. Деятельностный уровень. Участие в интерпретации, обсуждении, анализе музыкальных произведений; владение элементарными аналитическими и рефлексивными действиями.

Такое понимание позволяет рассматривать слушательскую культуру как результат не одномерного обучения, а комплексного педагогического воздействия, направленного на развитие личности.

Теоретическая база формирования музыкально-слушательской культуры в системе дополнительного образования опирается на широкий спектр научных концепций, каждая из которых раскрывает специфические стороны процесса музыкального восприятия. В совокупности данные подходы формируют методологический фундамент, позволяющий рассматривать слушание музыки как сложный, многомерный акт художественного взаимодействия.

Одним из ключевых ориентиров является *культурно-психологическое учение* Л.С. Выготского, согласно которому эмоциональные и интеллектуальные процессы в художественном восприятии неразрывны [1]. Музыка, выступая собой формой эмоционально окрашенной информации, побуждает слушателя к созданию и переработке внутренних смысловых конструкций, что требует опоры на процессы анализа, сравнения и обобщения. Таким образом, слушание предстает не пассивным переживанием, а активным познавательным действием, имеющим собственную структуру и динамику.

Значительный вклад в понимание природы музыкального восприятия внес Б.В. Асафьев. Его интонационная теория раскрывает *музыку как живой процесс*, основанный на непрерывном рождении и развитии интонации [2]. Слушатель в таком подходе рассматривается как соучастник формирования художественного смысла: он реконструирует музыкальный образ, соотносит его с собственным опытом и тем самым принимает участие в сотворении содержания произведения.

Эстетико-культурологическая концепция М.С. Кагана акцентирует внимание на коммуникативной сущности музыки. Музыкальное произведение осмысливается как средство духовного взаимодействия между автором, исполнителем и слушателем [3]. Восприятие музыки становится формой диалога личности с миром культуры и одновременно способом выявления внутренних ценностных ориентаций.

Не менее важны и *психологические идеи* Б.М. Теплова, подчёркивающего, что музыкальность является не статической способностью, а целостной системой психических свойств, которая развивается только в условиях педагогически организованной деятельности [5]. Следовательно, музыкально-слушательская культура не возникает стихийно – она требует систематического воздействия, направленного на развитие внимания, слуховых представлений, эмоциональной отзывчивости и аналитических навыков.

Совокупность обозначенных теоретических подходов позволяет сделать принципиальный вывод: процесс слушания музыки должен быть организован таким образом, чтобы ученик воспринимал произведение не как акустический фон или эмоциональную «картинку», а как сложный художественный текст, требующий вдумчивого анализа и личностного осмысления. Только при таких условиях возможно формирование целостной музыкально-слушательской культуры, включающей интеллектуальный, эмоциональный и ценностный компоненты.

Опираясь на обобщение современных теоретико-методологических подходов и анализ практики учреждений дополнительного образования, возможно структурировать ключевые педагогические условия, обеспечивающие развитие музыкально-слушательской культуры обучающихся в схеме 1.

Культурообразность содержания

- Использование образцов *мировой музыкальной культуры*.
- Опора на ведущие стили и жанры.
- Параллели с историей и искусством эпохи.

Диалогичность педагогического процесса

- Создание ситуации *художественного диалога*, в котором ребёнок может проявить личностный смысл.
- Важна не передача готовых интерпретаций, а развитие интерпретационной самостоятельности.

Межпредметная интеграция

- Связь музыки с живописью, литературой, театром, кинообразами.
- Такая интеграция усиливает эмоциональный отклик и способствует развитию *ассоциативного мышления*.

Развитие рефлексии

- Включение устных и письменных форм: музыкальных дневников, эссе, мини-обзоров, рисунков-впечатлений.
- *Рефлексия* повышает глубину понимания произведения.

Педагогическая поддержка индивидуального восприятия

- Учитель выступает не только экспертом, но и *модератором* внутреннего восприятия учащихся, не навязывая, а направляя.

Рис. 1. Педагогические условия формирования
музыкально-слушательской культуры

Таким образом, представленные условия образуют комплексную основу, необходимую для формирования устойчивой и развивающейся слушательской культуры. Их интеграция в образовательную практику создаёт среду, в которой

ребенок не только воспринимает музыку, но и осваивает способы её анализа, интерпретации и личностного осмыслиения.

С учётом структурной сложности формирования музыкально-слушательской культуры представим образовательный процесс в виде трёх взаимосвязанных этапов, отражённых в схеме 2.

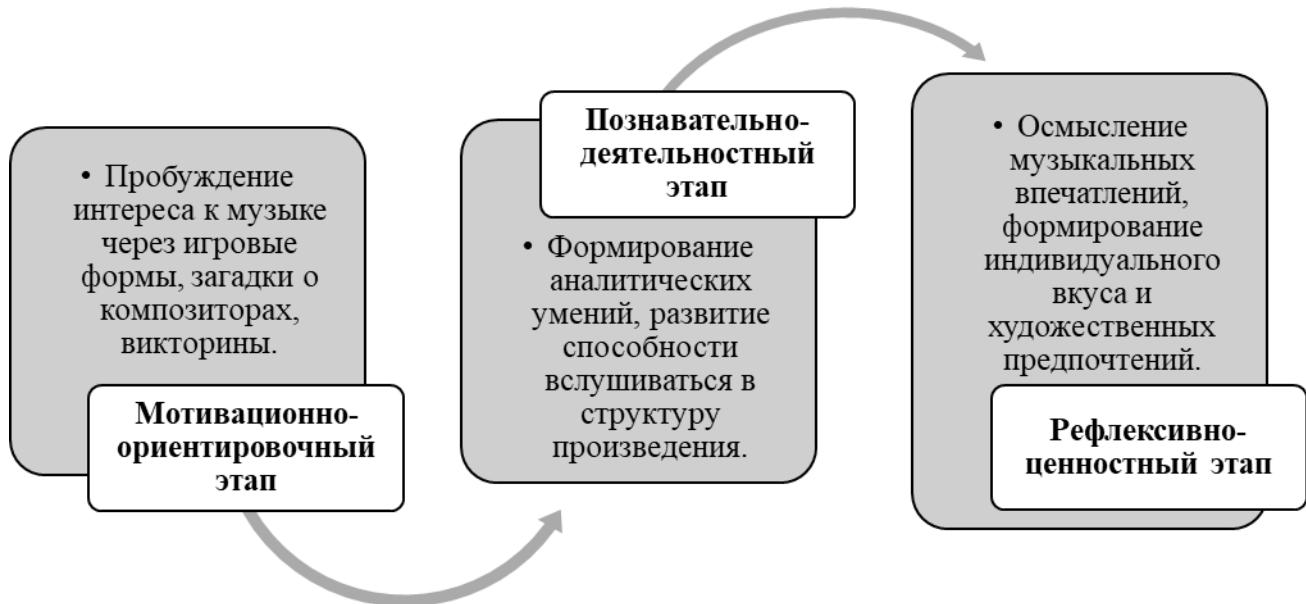

Рис. 2. Этапы формирования музыкально-слушательской культуры обучающихся в системе дополнительного образования

Так, при анализе симфонической поэмы С.В. Рахманинова «Утёс» педагог может предложить учащимся определить, какие музыкальные средства создают ощущение движения волн или вечернего света, а затем соотнести их с литературными и живописными образами. Такой метод развивает наблюдательность, слуховое внимание и способность к художественной интерпретации [5, с. 31].

Опыт педагогов учреждений дополнительного образования подтверждает, что системная работа по развитию слушательской культуры обеспечивает устойчивые результаты.

Так, в МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Ставрополя действует проект «Музыкальные картины», где произведения П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова сопоставляются с полотнами И.К. Айвазовского и И.И. Левитана. Это упражнение учит видеть общие интонации цвета и звука, развивает ассоциативное мышление [2, с. 69].

В МАУ ДО «Ставропольский Дворец детского творчества» проводится программа «Маленькие слушатели», включающая мини-концерты и ведение детьми «музыкальных дневников», в которых фиксируются впечатления от услышанного. Такой приём помогает формировать личностное отношение к искусству, развивает речь, внимание и эмоциональную отзывчивость [2, с. 88].

Особое место занимает развитие речевой активности обучающихся. После прослушивания произведения, например «К утру» Э. Грига, педагог побуждает учащихся описать услышанное словами, метафорами или рисунками [6]. Повторное прослушивание помогает сопоставить личные ощущения с авторским замыслом – это формирует рефлексию и аналитическое восприятие музыки.

Наблюдения педагогов показывают, что подобная работа повышает интерес к музыкальной деятельности, способствует расширению кругозора и развитию эмоциональной сферы. Музыкально-слушательская культура в таком контексте становится не просто элементом учебного процесса, а основой эстетического самоопределения личности [2, с. 40].

Формирование музыкально-слушательской культуры – это стратегически значимая задача дополнительного образования, требующая системности, педагогической чуткости и высокого уровня профессиональной рефлексии. Музыка способна стать мощным инструментом личностного становления ребёнка, при условии, что слушание будет организовано как осмысленный, деятельный, эмоционально насыщенный процесс.

Перспективы исследований связаны с разработкой инновационных программ, включающих цифровые мультимедийные ресурсы, методы интерактивного анализа музыки, а также междисциплинарные форматы художественного образования [1, с. 142].

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Музыкальное образование: теория и практика: учеб. пособие / Э.Б. Абдуллин. – М.: Academia, 2004. – 287 с.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс: монография / Б.В. Асафьев. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.

⁶ <https://phsreda.com>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

3. Кабалевский Д.Б. Искусство и воспитание: педагогические размышления / Д.Б. Кабалевский. – М.: Просвещение, 1983. – 192 с.
4. Масол Л.М. Художественная культура личности: педагогические основы: учеб. пособие / Л.М. Масол. – Киев: КНУКиИ, 2020. – 264 с.
5. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки: монография / В.В. Медушевский. – М.: Советский композитор, 1996. – 310 с.
6. Орлова Е.А. Формирование музыкально-слушательских компетенций в дополнительном образовании детей: метод. рекомендации / Е.А. Орлова. – СПб.: Изд-во РГПУ, 2018. – 122 с.
7. Сапожникова Т.А. Музыкально-педагогические технологии развития слушательской культуры обучающихся: учеб. пособие / Т.А. Сапожникова. – М.: Владос, 2019. – 136с.