

Альбова Анна Сергеевна

преподаватель

СПб ГБУ «ДШИ им. И.Ф. Стравинского»

г. Санкт-Петербург

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В МУЗЫКАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

***Аннотация:** статья посвящена анализу проблемы развития и педагогической активизации музыкального восприятия. Восприятие музыки – это психический музыкально-познавательный процесс и субъективный образ воспринятого как результат музыкально-познавательного процесса. Восприятие как процесс и как результат деятельности сознания имеет объективную и субъективную стороны, культурно-заданные и индивидуальные проявления. Восприятие музыки в огромной степени детерминировано бессознательной частью психики человека. Предпринята попытка определить сущность восприятия музыки с позиции психологии музыкального образования, где основной тематической линией и проблемой для изучения является музыкально-психическое развитие учащегося как субъекта музыкально-образовательного процесса.*

***Ключевые слова:** восприятие музыки, музыкальная культура, культурный феномен, психология музыкального образования, музыкальное мышление.*

Вопрос восприятия музыки давно вызывает интерес ученых разных дисциплин: искусствоведов, психологов, педагогов и музыкантов. Эта тема остается одной из самых сложных в музыкальной педагогике, так как процесс восприятия музыки носит субъективный характер. Несмотря на множество исследований, она до сих пор остается недостаточно изученной и по-разному трактуется специалистами.

В теоретическом контексте понятия «восприятие музыки» и «музыкальное восприятие» часто используются как синонимичные. Например, О.А. Апраксина определяет музыкальное восприятие как компонент эстетического восприятия,

подчёркивая, что слушание музыки включает не только аудиальное восприятие звуков, но и их эмоциональное и художественное переживание, отражающее реальность в её целостном виде, а не просто как совокупность звуковых элементов.

Многие исследования музыкального восприятия акцентируют внимание на значимости эмоционального и когнитивного компонентов. При прослушивании новой музыки слушатели стремятся понять замысел композитора, раскрыть идейное содержание произведения и оценить его в контексте современной музыкальной культуры. В связи с этим теоретики, такие как Л.А. Мазель, А.Н. Сохор, Ю.Н. Тюлин, а также выдающиеся педагоги-музыканты О.А. Апраксина, Н.Л. Гродзенская, М.А. Румер, В.Н. Шацкая и другие, выделяют ключевые компоненты музыкального восприятия: эмоциональное переживание, когнитивное понимание и оценочную деятельность.

Процесс музыкального восприятия представляет собой сложную иерархическую структуру, начинающуюся с анализа отдельных музыкальных элементов, таких как мелодия, гармония и ритм, и завершающуюся синтетическим восприятием целостной музыкальной композиции. Этот этап играет важную роль в формировании у слушателя способности к восприятию музыки как художественного феномена.

Музыкант и психолог Е.В. Назайкинский предлагает различать понятия «музыкальное восприятие» и «восприятие музыки». Под музыкальным восприятием он понимает осознанное слушание музыки с пониманием её смысла и эстетической ценности, что аналогично восприятию произведения изобразительного искусства как целостного художественного объекта. В отличие от этого, восприятие музыки включает в себя реакцию на звуковые стимулы без глубокого анализа их содержания, например, восприятие шума дождя или сигнала автомобиля [5].

В процессе музыкального восприятия задействованы все психические функции индивида, начиная от элементарных сенсорных ощущений и заканчивая сложными когнитивными процессами, такими как память, внимание,

эмоциональная реакция и способность к воображению. Б.С. Мейлах и Р.С. Зубов классифицировали несколько уровней музыкального восприятия:

1) элементарный уровень: характеризуется непосредственным ощущением характера музыкального произведения и сопоставлением его звуковых характеристик с реальными жизненными явлениями;

2) направленный уровень: предполагает понимание жанровых особенностей музыкального произведения и активное включение в процесс восприятия благодаря предварительной информации, предоставленной педагогом или в рамках вводной беседы;

3) контекстуальный уровень: подразумевает знание истории создания музыкального произведения, биографии композитора и его творческого наследия;

4) системный уровень: характеризуется способностью устанавливать связи между музыкальными произведениями и пониманием творческого метода композитора.

Значительное число исследователей отмечает, что процесс восприятия музыки представляет собой форму коммуникативного взаимодействия. Например, Н.Г. Тагильцева указывает на то, что при прослушивании музыкального произведения происходит коммуникация между слушателем, композитором, исполнителем и даже персонажами, представленными в музыке. В педагогической практике данный процесс может быть представлен как диалогическое взаимодействие между учеником, композитором и персонажами музыкального произведения.

Обучение детей основам музыкальной культуры представляет собой сложный процесс, который существенно зависит от их возрастных особенностей. Семилетние дети часто выражают свои эмоциональные переживания через звуки, движения и изобразительные средства. Они склонны к лучшему запоминанию визуальной информации по сравнению с аудиальной. На данном возрастном этапе дети легко передают эмоциональное содержание музыки через движения и рисунок.

Дети в возрасте восьми-девяти лет демонстрируют способность к более точному различению музыкальных элементов, таких как звук, ритм и мелодия. К

девяти годам они начинают формулировать свои мысли о музыке, хотя иногда испытывают затруднения в подборе подходящих слов. В связи с этим важным аспектом обучения становится обогащение словарного запаса и развитие навыков вербального выражения музыкальных впечатлений.

Процесс формирования музыкального восприятия у детей происходит поэтапно:

1) начальный этап (7–8 лет): характеризуется эмоциональным и образным восприятием музыки. Дети способны адекватно воспринимать общий эмоциональный настрой произведения, его темп, динамику, тональность и тембровые характеристики. Предпочтение отдается музыкальным произведениям, которые отражают простые и понятные им жизненные ситуации, обладают яркой образностью и доступным языком;

2) средний этап (9–10 лет): дети начинают проявлять интерес к смысловому содержанию музыкальных произведений, стремятся понять их тематику и происхождение. В этот период возрастает интерес к героической и народной музыке.

На уроках музыки применяются разнообразные методы обучения. Одним из них является метод сравнения музыкальных образов, который способствует углубленному пониманию музыкальных произведений. Данный метод позволяет детям проводить сравнительный анализ различных музыкальных композиций, выявлять их структурные и содержательные особенности, а также формулировать собственные мысли и впечатления о прослушанном материале.

Метод контрастных сопоставлений произведений и уподобления характеру звучания музыки, разработанный О.П. Радыновой, способствует углублению понимания музыкальных произведений детьми, развитию их воображения и творческих способностей [7]. Суть данного метода заключается в сравнении контрастных произведений одного жанра или настроения, а также различных интерпретаций одного и того же музыкального произведения, таких как оркестровое исполнение и сольное исполнение.

Метод уподобления звучанию музыки активизирует творческие действия, что позволяет детям более полно осознать музыкальный образ. Это может

включать двигательные, тактильные, вербальные, вокальные, мимические, инструментальные и даже цветовые аналогии.

Метод пластического интонирования, предложенный Т.Е. Вендровой, направлен на развитие у детей способности активно слушать музыку через движение [3]. Суть метода заключается в использовании жестов, мимики и пластики для более глубокого восприятия музыкального произведения и осознания его замысла.

Музыкальное восприятие представляет собой сложный процесс, включающий понимание многомерного образа, который несет в себе культурный и индивидуальный смысл. Восприятие музыки является субъективным и зависит от опыта и культурного контекста каждого человека.

Музыкальное восприятие в значительной степени осуществляется на подсознательном уровне, что обуславливает необходимость учета субъективных и подсознательных факторов в процессе музыкального образования. Восприятие музыки является комплексным процессом, который задействует не только слуховые, но и зрительные, кинестетические и эмоциональные аспекты.

Существует множество подходов к изучению музыкального восприятия, включая анализ уровней восприятия, активности процесса восприятия, музыкальных предпочтений, а также восприятия музыки через призму эмоций и интеллектуальной деятельности.

Что это означает для музыкального образования? Важно не ограничиваться только теоретическими знаниями о музыке, но и развивать способность к ее эмоциональному восприятию. Полноценное понимание музыкального искусства невозможно без глубокого изучения различных музыкальных стилей и структур.

Ключевым аспектом восприятия музыки является апперцепция, представляющая собой процесс, при котором предыдущий опыт и ожидания влияют на интерпретацию музыкальных произведений. Этот феномен во многом определяет степень субъективного удовольствия от прослушивания музыки.

Для повышения интереса к музыкальному восприятию необходимо учитывать, что музыка вызывает эмоциональные реакции и переживания, которые

могут быть обусловлены контекстом, личными ассоциациями и знаниями слушателя. Важно понимать, что эмоциональное воздействие музыки не является результатом исключительно акустических характеристик, но и результатом когнитивной обработки и интерпретации музыкального материала.

Эмоциональные реакции на музыку часто предшествуют вербальному анализу и понятийному осмыслению. К сожалению, этот аспект часто недооценивается в образовательных программах музыкальных школ.

Эмоциональная реакция на музыку зависит от индивидуального опыта и субъективных ощущений. Для более глубокого понимания музыкального искусства необходимо развивать способность к осознанию и анализу разнообразных эмоциональных и ассоциативных реакций, которые музыка вызывает. В этом контексте полезными могут быть междисциплинарные подходы, включающие элементы других видов искусства, изменение контекста восприятия и активизацию воображения. Хорошо знакомое музыкальное произведение может приобрести новое звучание при прослушивании в измененных условиях или эмоциональном состоянии. Манипуляция контекстом восприятия может обогатить музыкальное восприятие, даже если произведение уже известно слушателю.

Принято выделять три основные стадии восприятия музыки:

- 1) предварительная стадия – готовность к восприятию, мотивация и настрой;
- 2) основная стадия – процесс непосредственного прослушивания музыкального произведения;
- 3) заключительная стадия – анализ и рефлексия после прослушивания.

Для эффективного осуществления этих стадий необходимо применение специализированных педагогических методов и подходов. Важно, чтобы предварительная подготовка к прослушиванию не искажала восприятие музыки, а последующая рефлексия не прерывалась на другие виды деятельности. Настрой на музыкальное восприятие зависит от множества факторов, включая личный опыт, эмоциональное состояние, уровень образования и другие. Учитель должен

учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося для оптимизации процесса музыкального восприятия.

В данном контексте представляется невозможным предоставить исчерпывающее описание всех методов повышения интереса к восприятию музыки, особенно с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Тем не менее, необходимо всегда учитывать этот аспект. Основной задачей является не только обучение детей игре на музыкальных инструментах, но и развитие у них навыков восприятия, понимания и интерпретации музыки. У младших школьников процесс восприятия музыки проходит эволюцию от эмоционально-интуитивного к более осознанному и детализированному.

Проблема типологии музыкального восприятия активно исследуется в области музыкальной и психологической науки. Существует несколько подходов к данной проблеме, которые различаются по следующим аспектам:

1) ориентация на определенный уровень восприятия (В.В. Медушевский, Д.К. Кирнарская); 2) активность процесса (Ф. Ли, О. Зих); 3) модальные предпочтения в музыкально-образной сфере сознания (Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов и другие). 4) интра- или экстрамузыкальный «тезаурус» слушателя (О. Зих, М.С. Старчеус, К.В. Тарасова, Г.М. Цыпин и другие); 5) вклад аффективного и когнитивного компонентов (Фулье, А.Л. Готсдинер и другие); 6) общекультурные ценностные ориентации (Т. Адорно).

Метод «музыкального пробуждения», разработанный французским педагогом Франсуа Делаландом в 1970-х годах, основывается на концепции высвобождения врожденных психологических свойств ребенка, таких как склонность к игре, производству шумов, активной спонтанности и раскрепощенности. Данный метод включает два уровня, каждый из которых направлен на последовательное развитие ребенка.

На первом уровне акцентируется внимание на свободном самовыражении ребенка без каких-либо внешних ограничений. Делаланд утверждает, что невозможно искусственно направить развитие ребенка к заранее predetermined результату. Вместо этого необходимо учитывать и развивать его внутренние

тенденции. Как отмечает Делаланд – у ребенка есть некая тенденция, с которой надо считаться. Второй уровень метода направлен на активизацию когнитивных процессов, дифференциацию музыкального восприятия и развитие воображения через творческое самовыражение. На этом этапе ребенок приобретает навыки музицирования, что способствует формированию его музыкального мышления и эстетического восприятия.

Метод Делаланда представляет собой комплексную систему, направленную на всестороннее развитие ребенка через интеграцию игровых и музыкальных форм. Игровые элементы позволяют выявить и развить творческие способности ребенка, а также способствуют его чуткому восприятию звуковой среды. В результате применения данного метода ребенок не только приобретает музыкальные навыки, но и развивает когнитивные, эмоциональные и творческие аспекты своей личности.

На основе анализа восприятия музыки педагогическая наука в области музыкального образования может сделать вывод о необходимости сбалансированного подхода, избегая чрезмерного акцента на когнитивном компоненте в ущерб эмоциональному переживанию музыки. Для полноценного восприятия музыки необходимо глубокое погружение в разнообразие музыкальных форм и содержания.

Апперцепция, то есть прогнозирующее восприятие, основанное на предыдущем музыкальном опыте, играет ключевую роль в процессе восприятия музыки. Она формирует установки и ожидания, которые существенно влияют на степень удовольствия от прослушивания.

При рассмотрении методов активизации музыкального восприятия важно учитывать, что в основе любого музыкального образа лежит переживание. Образ, возникающий в сознании учащегося, может формироваться под воздействием вербальных стимулов, таких как речь, слова или теоретические понятия. В данном случае музыка сама по себе не оказывает непосредственного воздействия на сознание и не вызывает чувственные образы. Слово или понятие служит ключом к их созданию. Переживание всегда предшествует вербальному обозначению

музыкального образа. К сожалению, эта аксиома часто игнорируется в процессе музыкального образования.

Восприятие музыки основывается на эмоционально насыщенном психическом опыте, что делает обращение к различным чувственным аспектам субъективного образа прямым путем к глубокому полимодальному восприятию музыкальных произведений. Ключевую роль в этом процессе играет активная полихудожественная деятельность, сопровождающая музыкальное восприятие.

Исследователи, такие как В.Д. Остроменский, А.Н. Сохор и З.Г. Казанджиева-Велинова, выделяют три основные стадии восприятия музыки: докоммуникативную, связанную с готовностью слушать и мотивацией; коммуникативную, отражающую сам процесс восприятия; и посткоммуникативную, связанную с послечувствием и осмыслением после окончания звучания. Эти стадии требуют подкрепления специальными педагогическими методами и приемами. Важно, чтобы установка на восприятие музыки соответствовала предлагаемому произведению, а послечувствие не затушевывалось неоправданной механистической сменой учебной деятельности. Установка на восприятие музыки во многом бессознательна и обусловлена жизненным и музыкальным опытом, отношением к музыке, уровнем образования и воспитания, а также эмоциональным состоянием. Она проявляется в активности и избирательности восприятия. Учителю необходимо целенаправленно работать над этим процессом, учитывая индивидуальные особенности учащихся.

Анализ музыкального произведения является неотъемлемым методом развития музыкального восприятия и постижения музыкальной культуры. Правильно организованный анализ музыкальной формы и средств выразительности способен привлечь внимание учащегося. Анализ должен следовать за непосредственным восприятием музыки, а не наоборот.

Кратко сформулируем выводы: для решения проблемы необходимо научить учащихся не только исполнять музыку, но и эмоционально и осознанно ее воспринимать. У младших школьников музыкальное восприятие развивается от эмоционального и обобщенного к осознанному и дифференцированному. В процессе

формирования музыкального восприятия следует учитывать возрастные особенности детей.

Список литературы

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов / О.А. Апраксина. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
2. Безбородова Л.А. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: учеб. пособие для студ. муз. ф-тов педвузов / Л.А. Безбородова, Ю.Б. Алиев. – М.: Академия, 2002. – 416 с.
3. Вендрова Т.Е. Пластическое интонирование музыки в методике Вероники Коэн / Т.Е. Вендрова // Искусство в школе. – 1993. – №1. – С. 61–64.
4. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку / Н.Л. Гродзенская. – М.: Просвещение, 1969. – 77 с.
5. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия / Е.В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 383 с. EDN ХСJBQL
6. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова [и др.]; под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368 с. EDN ТУХSVТ
7. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников / О.П. Радынова. – М.: Владос, 1998. – 223 с. EDN WNSMCR
8. Самакаева М.Ю. Развитие восприятия музыки у старшеклассников: учеб. пособие / М.Ю. Самакаева. – Свердловск, 1989. – 63 с. EDN ZTZDCZ
9. Тагильцева Н.Г. Эстетическое воспитание обучающихся: учеб. пособие по дисциплине «Психолого-педагогические основы восприятия детьми искусства» для студентов высших учебных заведений / Н.Г. Тагильцева. – Екатеринбург: УрГПУ, 2010. – 142 с.