

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития музыкального восприятия, правильной организации «слушания» музыки, способствующих активизации музыкальной деятельности и развитию музыкальных вкусов учащихся, а также формированию музыкальной культуры.

В современной психолого–педагогической литературе восприятие музыки рассматривается как «процесс отражения, становления в сознании человека музыкального образа. В основе данного процесса лежит оценочное отношение к воспринимаемому произведению» [4, с. 35].

Существует и другое определение музыкального восприятия: это «сложная деятельность, направленная на адекватное отражение музыки и объединяющая собственно восприятие (перцепцию) музыкального материала с данными музыкального и общего жизненного опыта (апперцепцию), познание, эмоциональное переживание и оценку произведения» [9, с. 481].

Музыкальное восприятие представляет собой сложный, психически многосоставной процесс. Любой человек, обладающий простым физическим слухом, может определить, где звучит музыка, а где просто шум, производимый различными предметами, машинами и другими объектами. Но услышать в звуках музыки отражение тончайших переживаний дано не каждому.

Кроме того, музыкальное восприятие – понятие историческое, социальное, возрастное. Оно обусловлено системой детерминант: музыкальным произведением, общим историческим, жизненным, жанрово–коммуникативным контекстом, внешними и внутренними условиями восприятия, а также возрастом и полом. На музыкальное восприятие влияют стиль произведения, его жанр. Например, мессы Палестрины слушают иначе, нежели симфонии Шостаковича или песни Соловьева–Седова. Музыка по–разному воспринимается в филармоническом зале, в частности, в зале Академической капеллы им. М.И. Глинки или на открытой эстраде парка культуры и отдыха. И дело не только в акустических особенностях этих концертных площадок, но и в том настрое, который порождает у слушателя обстановка, интерьер и т.д.

Развить музыкальное восприятие – значит научить слушателя сопереживать чувствам и настроениям, выраженных композитором при помощи игры звуков, специальным образом организованных. Это значит – включить слушателя в процесс активного сотворчества и сопереживания идеям и образам, выраженным на языке невербальной коммуникации; это значит, так же, и понимание того, при помощи каких средств художник–музыкант, композитор, исполнитель достигает данного эстетического эффекта воздействия. Помимо активности музыкальное восприятие характеризуется целым рядом качеств, в которых выявляется его благотворное, развивающее влияние на психику человека, в том числе на мыслительные способности.

Музыкальное восприятие, как никакое другое, отличается яркой эмоциональностью и образностью. Оно затрагивает различные стороны эмоциональной сферы. Несмотря на абстрактность музыкального языка, музыкальное содержание многообразно и рельефно по образам. И специфика их восприятия заключается не в строгой фиксированности этих образов, а в их вариативности. С музыкальным восприятием, присущей ему оценочной деятельностью связана работа репродуктивного мышления.

Говоря о специфике музыкального восприятия, необходимо понимать различие между *слышанием* музыки, *слушанием* музыки и *восприятием* музыки. Слышание музыки не предполагает концентраций внимания только на ней, слушание уже требует направленности внимания на музыку, восприятие же связано с постижением смысла музыки и требует включения интеллектуальных функций. Причем, чем сложнее, масштабнее музыкальное произведение, тем более напряженной интеллектуальной работы оно требует от человека при его восприятии. Промежуточным этапом между слушанием музыки и ее восприятием является комитатное восприятие, своего рода «облегченное» восприятие, «в пол–уха». Именно оно в течение тысячелетий было доминирующим.

Формирование полноценного музыкального восприятия свидетельствует о сложнейшем многостороннем взаимосвязанном процессе: во–первых, об интеллектуальном росте человека, во–вторых, о совершенствовании всех его основных музыкальных способностей, в–третьих, о высоком уровне развития музыкального искусства, вершиной которого стало появление классической сонаты и симфонии. Именно восприятие таких жанров, как симфония и соната требует наибольшего интеллектуального напряжения и концентрации внимания.

Развитие восприятия музыки происходит в процессе всех видов музыкальной деятельности. Например, для того, чтобы разучить песню, её необходимо сначала прослушать; исполняя песню, важно вслушиваться в чистоту интонирования мелодии, выразительность её звучания; двигаясь под музыку, мы следим за её ритмическим, динамическим, темповым изменением, развитием и передаём в движении своё отношение к произведению.

В процессе восприятия музыки мы можем выделить несколько этапов:

1. Этап возникновения интереса к произведению, которое предстоит услышать, и формирования установки на его восприятие.
 2. Этап слушания.
 3. Этап понимания и переживания.
 4. Этап интерпретации и оценки.
- осознавая, что деление это условно, поскольку последовательность этапов может меняться, один период восприятия может сливаться с другим.

Анализируя процесс музыкального восприятия, мы можем представить его в двух плоскостях деятельности, неразрывно связанных друг с другом – восприятие как таковое и представление о музыке, т.е. целостный образ произведения. Лишь многократное восприятие (повторение) музыки позволяет человеку сформировать полноценный целостный образ произведения. В процессе многократного восприятия музыки происходит постоянное совершенствование слуховых действий, степени их координации. При первом прослушивании главной задачей восприятия является ориентировочный охват всего музыкального плана произведения с выделением отдельных фрагментов. В процессе повторного прослушивания в структуре музыкальной деятельности начинают проявляться прогнозирование и предвосхищение на основе ранее сформированных представлений. Слушатель сопоставляет звучащее в данный момент времени с ранее воспринятым, с собственным ассоциативным рядом. Наконец, в процессе последующего восприятия на основе углубленного анализа через синтез происходит рационально-логическое освоение музыкального материала, всестороннее постижение и переживание его эмоционального смысла.

Из вышесказанного наглядно видно, что музыкальное восприятие характеризуется определёнными свойствами. Некоторые из них специфичны именно для музыкального восприятия (эмоциональность, образность), другие же являются общими для всех видов восприятия (целостность, осмысленность, избирательность).

Говоря о восприятии музыки, нельзя обойти такую неотъемлемую его составляющую, как *эмоциональность*. Эстетическая эмоциональность понимается как переживание красоты художественного образа, чувств, мыслей, пробуждаемых музыкой. Эстетическое восприятие музыки всегда эмоционально, вне эмоций оно немыслимо. В то же время эмоциональное восприятие может и не быть эстетическим. Слушая музыку, человек может просто «поддаться» её настроению, «заразиться» ею, просто радоваться или грустить, не задумываясь над её эстетическим содержанием. Лишь постепенно, в результате целенаправленной деятельности по приобретению опыта общения с музыкой, получив определённые знания, музыкальный багаж, он начнёт выделять эстетическую сторону музыкального произведения, замечать и осознавать красоту, глубину звучащей музыки.

Иногда эстетическое переживание бывает настолько сильным и ярким, что человек при этом испытывает чувство огромного счастья. «Это чувство – по определению композитора Д. Шостаковича – возникает от того, что в человеке под действием музыки пробуждаются до сих пор дремавшие силы души, и он познаёт их» [11, с. 5].

Ещё одним характерным свойством музыкального восприятия является *целостность*. Человек воспринимает музыкальное произведение, прежде всего, как целое, но это осуществляется на основе восприятия выразительности отдельных элементов музыкальной речи: мелодии, гармонии, ритма, тембра. Воспринимаемый музыкальный образ есть сложное единство разнообразных средств музыкальной выразительности, творчески использованных композитором для передачи определённого художественного содержания. Художественный музыкальный образ всегда воспринимается человеком целостно, но с разной степенью полноты и дифференцированности, в зависимости от уровня развития каждого индивидуума.

«Понятие целостности музыкального восприятия не адекватно понятию его полноты дифференцированности. Естественно, что малоподготовленный слушатель не может адекватно воспринять всю систему средств, создающую музыкальный образ, как это способен сделать музыкант–профессионал. Тем не менее он воспринимает в произведении его целостный образ–настроение, характер произведения [3, с. 15].

Одна из важнейших (если не самая важная) составляющих восприятия вообще и музыкального восприятия в частности – это *осмысленность*. Психологи утверждают, что восприятие невозможно без участия мышления, без осознания и понимания того, что воспринимается. В.Н. Шацкая пишет, что «под основным восприятием музыкального произведения подразумевается восприятие, связанное с его эстетической оценкой и осознанием музыки, её идеи, характера переживания и всех выразительных средств, формирующих музыкальный образ» [13, с. 68].

Тезис о единстве эмоционального и сознательного в восприятии музыки имеет место и в трудах российских учёных. Один из первых его сформулировал Б.В. Асафьев. «Музыку слушают многие – писал он – а слышат немногие, в особенности инструментальную... Под инструментальную музыку приятно мечтать. Слышать так, чтобы ценить искусство – это уже напряжённое внимание, значит и умственный труд, умозрение» [2, с. 12]. Единство эмоционального и сознательного в восприятии и исполнении музыки является одним из основных принципов музыкальной педагогики.

Важную роль в восприятии музыки играет логическое *мышление*. Все его операции (анализ, синтез) и формы (суждение, умозаключение) направлены на восприятие музыкального образа и средств музыкальной выразительности. Без него процесс музыкального восприятия не мог бы состояться.

Одной из наиболее важных для восприятия музыки операций мышления является *срав-*

нение. В основе восприятия, «становления» музыки лежит именно процесс сравнения, например, интонаций предшествующего и последующего звучаний в одном произведении, повторяющихся комплексов созвучий в разных произведениях.

Существенное значение имеют операции классификации, обобщения, которые помогают отнести музыкальное произведение к определённому жанру или стилю, что, в свою очередь. Значительно облегчает его восприятие. Формы мышления – суждение и умозаключение – лежат в основе оценки конкретных музыкальных произведений, всего процесса художественного воспитания и музыкальной культуры в целом.

Избирательность восприятия проявляется в умении уловить выразительность интонаций и проследить за развитием мелодий, музыкальных тем. Об избирательности музыкального восприятия можно говорить и в более широком плане – как о предпочтении того или иного музыкального стиля, жанра, тех или иных музыкальных произведений. В этом случае избирательность восприятия можно рассматривать как основу формирования художественного вкуса.

Избирательность как свойство музыкального восприятия, в частности, у детей, изучена ещё недостаточно. Массовые педагогические наблюдения и опросы свидетельствуют о том, что большинство детей предпочитают «лёгкую» музыку музыке «серьёзной». Но научно это явление не объяснено. Не ясно, почему одни произведения детям нравятся и доступны, а другие они отвергают как скучные и непонятные.

Музыкальное восприятие – это сложный процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание произведения как художественно-образное отражение действительности. В процессе восприятия слушатель как бы «вживается» в музыкальные образы произведения. Однако почувствовать в музыке настроение – это ещё не всё, важно осмыслить идею произведения. Строй адекватных мыслей и чувств, понимание идеи возникают у слушателя благодаря активизации его музыкального мышления, которое находится в зависимости от уровня общего и музыкального развития.

Подводя итог анализа процесса музыкального восприятия, стоит отметить, что на необходимость развития восприятия неоднократно обращали внимание музыковеды-практики, непосредственно работающие с детской аудиторией. Развитие музыкального восприятия расширяет и укрепляет музыкальный опыт учащихся, активизирует их мышление. Важным условием развития умения мыслить является непосредственное эмоциональное восприятие. Лишь после него можно переходить к детальному разбору произведения.

Таким образом, правильная организация «слушания» музыки, учёт особенностей восприятия способствуют активизации музыкальной деятельности, развитию интересов, музыкальных вкусов учащихся, а, следовательно, постепенному формированию музыкальной культуры.

Список литературы

1. Алиев, Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей от детского сада к начальной школе/ – Воронеж: МОДЭК, 1998.
2. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М.: Музыка, 1965.
3. Асафьев, Б.В. Познавательные процессы и пути их изучения// Известия АПН РСФСР. – М., 1955.
4. Ванслов, В.В. Всестороннее развитие личности и виды искусства. – М.: Музыка, 1996.
5. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.
6. Кабалевский, Д.Б. Восприятие ума и сердца: Книга для учителя – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1984.
7. Кондаков, А.М., Кузнецов А.А. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. – М.: Просвещение, 2008.
8. Мун, Л.Н. Синтез искусств в общеобразовательных программах третьего тысячелетия // Искусство. – 2001. – №3.
9. Назайкинский, Е. В. Психология музыкальная // Муз. энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1978. Т. 4.
10. Овсянкина, Г. П. Музыкальная психология. – СПб.: Издательство «Союз художников», 2007.
11. Плесина, Т.Б. Пути формирования интереса к серьёзной музыке у восьмиклассников// Вопросы профессиональной подготовки учителей музыки и пения, вып.2; (Т.138 научные труды). – Куйбышев. – 1974.
12. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1947.
13. Шацкая, В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. – М., 1986.