

Ю.А. Назарова

*Нижегородский государственный университет
им. К. Минина*

В. А. Карнаухова

*Нижегородский государственный университет
им. К. Минина*

**РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА У ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
КАК ФОРМА АКАДЕМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА**

Статья посвящена восприятию образных аспектов музыкального текста. Процесс работы над художественным образом является, по мнению авторов, актуальной формой современной образовательной практики педагогов-музыкантов. Авторы обращаются к трактовкам понятия «художественный образ», рассматривают психологические аспекты работы над музыкально-образной стороной произведения и акцентируют внимание на ключевых моментах процесса восприятия юными исполнителями образного содержания музыки.

Ключевые слова: духовная культура, музыкальное воспитание, художественный образ, музыкальная педагогика, интонация, композиторский замысел.

Y.A. Nazarova

Minin University

V.A. Karnaukhova

Minin University

**DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO PERCEIVE
THE ARTISTIC IMAGE OF STUDENTS IN CHILDREN'S ART
SCHOOL AS A FORM OF ACADEMIC PRACTICE
AND RESEARCH FIELD OF TEACHER-MUSICIAN**

The article is devoted to the perception of figurative aspects of a musical text. The process of working on an artistic image is, according to the authors, an actual form of modern educational practice of teachers-musicians. The authors' interpretations of the notions «artistic image», consider the psychological aspects of working on musically-shaped side

pieces and focus on the key aspects of the process of perception, young artists of the figurative content of music.

Keywords: spiritual culture, musical education, artistic image, musical pedagogy, intonation, composer's idea.

Исторически сложившимся в отечественной культуре стало то обстоятельство, что музыкальное воспитание является важным направлением в формировании духовной составляющей личности. О том, насколько важно сохранение духовных ценностей и о возможных путях их сохранения, сейчас размышляют многие исследователи [1, 2]. На сегодняшний день музыкальное воспитание как один из компонентов воспитания духовного и художественного стало одним из ведущих направлений музыкальной педагогики, что проявляется и в приоритетах педагогики высшей школы. Проблемы, которые формируются в данной сфере, т.е. в области детского и юношеского музыкального воспитания, так называемого дополнительного образования, начиная от его организации, управления и заканчивая решением конкретных методических и практических задач, становятся полем исследовательской деятельности и привлекают внимание будущих педагогов-музыкантов. В числе основных задач музыкального воспитания и образования школьников – создание условий для приобщения учащихся к историческим аспектам музыкального искусства, его эволюции, развитие у обучающихся способности восприятия музыки во всем ее многообразии, жанровом и стилевом, а также формирование высокого уровня эмоциональной отзывчивости и, как следствие, воспитание творчески и интеллектуально развитой личности.

В последнее время в музыкальной педагогике заметна неблагоприятная тенденция, характеризующаяся недостаточной степенью внимания к эмоциональной сфере личности учащегося, его чувствам и переживаниям. Чувственная составляющая считается естественной, не требующей отдельного исследования и целенаправленных педагогических действий по ее формированию. Вследствие этого наблюдаются следующие проблемы: отсутствие умения юных исполнителей образно представить исполняемое ими произведение, нехватка фантазии и творческого воображения, исполнение нотного текста без понимания композиторского замысла и заложенных в произведении художественных образов.

Воспитание инициативных и грамотных музыкантов-исполнителей – актуальный и крайне важный вопрос музыкальной педагогики, неотъемлемой частью которого является создание художественного образа музыкального произведения. Проблема понимания и воплощения художественного образа путем осмысленного и эмоционального исполнения учащимися всегда актуальна в музыкальной педагогической деятельности.

Наличие противоречий между современными существующими личностно-развивающими методиками, реализуемыми в условиях музыкального образования школьников, и малым использованием их творческого потенциала для создания художественного образа иллюстрирует необходимость значительных корректив в работе над исполнительским мастерством: воспитание творческой инициативы, способности к выразительному интонированию музыкального текста, развитие умения интерпретировать произведение, находить и подвергать развитию художественные образы, самостоятельно подбирать приемы для воплощения творческого замысла.

Таким образом, актуальность проблемы разработки конкретной методики толкования и воплощения художественного образа в музыкальном произведении на занятиях в Детской школе искусств несомненна, как и ее значимость с теоретической и практической точки зрения, что и обусловлено, в частности, недостаточной степенью реализации подобных методик в образовательном процессе.

Для понимания значения термина «художественный образ» следует сначала раскрыть само понятие «образ». Согласно мнению швейцарского психолога и философа Ж. Пиаже, знание мира как таковое не открывается, а создается как образ [3, с. 243]. Первоисточником образа служат объекты и феномены, являющиеся неотъемлемой частью материального мира: «Образ – субъективный феномен, возникающий в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятельности, представляющий собой целостное интегральное отражение действительности, в котором одновременно представлены основные перцептивные категории (пространство, движение, цвет, форма, фактура и т. д.). В информационном отношении образ представляет собой необычно емкую форму репрезентации окружающей действительности. Образы многомерны, многокатегориальны и полимодальны» [4, с. 223]. Следовательно, образ

представляет собой вторичную основу восприятия и не может существовать вне материальной среды. Воплощение образа может осуществляться через язык, символику, знаки, художественную интерпретацию объектов.

Художественный образ предстает как особая форма образа, которая порождает художественное творчество и является формой освоения жизни посредством искусства. Художественный образ музыкальных произведений – понятие распространенное и общепринятое. Художественный образ – это форма познания и воплощения окружающей действительности в ее индивидуальности при помощи выразительных средств музыкального языка. Образ часто трактуется как часть художественного целого, которая наделена содержанием, семантикой и выполняет образно-изобразительную функцию.

Художественный образ музыкального произведения имеет свою специфику по сравнению с другими видами искусства. Музыка – особый, универсальный язык общения, но язык этот не столь конкретен, нежели язык литературный. Поэтому и художественный образ музыкального произведения не всегда поддается конкретизации и его воплощение зависит от индивидуальной трактовки исполнителя.

Музыка, являясь живым искусством, рождается благодаря синтезу всех видов деятельности, которые сообщаются между собой посредством музыкальных образов. В процессе воздействия музыкальных впечатлений на композитора и активизации творческого воображения происходит зарождение художественного образа, который получает свое дальнейшее воплощение в музыкальном произведении. Музыкант-исполнитель, в свою очередь, встречаясь с музыкальным произведением, осознает, что в нем, помимо наглядной знаковой (нотной) фиксации задумки автора, присутствует еще и эмоционально-образная сфера, формирующая уникальный музыкальный язык, открывающая широкие возможности для исполнительской интерпретации.

Исследователь В.Л. Живов отмечает, что исполнительский художественный образ нередко обретает в нашем сознании самостоятельное значение, поскольку в нем могут выявляться такие ценности, которых не было в первичном образе. Тем не менее, первоосновой любого музыкального исполнения является нотный текст произведения, без которого исполнительская деятельность невозможна. Зафиксированный в нотной записи, он

требует не просто грамотного прочтения, а угадывания, расшифровки намерений автора, а также тех сторон его музыки, о которых он мог не подозревать. Дело в том, что нотная запись – это всего лишь эскиз по сравнению с реальным звучанием музыки [5, с. 16]. Таким образом, полноценная жизнь музыкального произведения в виде реального звукового воплощения происходит только в процессе исполнительства, поэтому исполнитель – посредник между композитором и слушателем. Музыканту необходимо претворить в своем исполнении эмоционально-образное содержание, заложенное в произведении композитором, но одновременно с этим привнести собственное прочтение музыкального материала, что придаст исполнению еще большую убедительность и осмысленность.

Важную роль в понимании и создании художественного образа играет интонационная составляющая музыкального произведения. Опираясь на интонационную теорию советского музыковеда и педагога Б.В. Асафьева, можно отметить, что общение с искусством как таковым, так и только с музыкой отдельно, есть человеческая форма коммуникации: человек – художественный образ. Согласно концепции Б.В. Асафьева, интонация – основной проводник музыкальной мысли [6]. Однако эмоциональный отклик на интонацию является только отправной точкой для активизации процесса музыкального мышления и, как следствие, дальнейшим сигналом для формирования художественного образа, музыкально-мыслительных действий над ним.

Особую роль в процессе работы над образно-эмоциональной стороной музыки на занятиях в школе искусств играют и психологические аспекты художественного образа, скрытого в музыкальном произведении. При этом в процессе моделирования художественного образа музыкального произведения задействованы такие психологические процессы, как музыкальное восприятие, воображение, музыкальное мышление и память.

С психологической точки зрения художественный образ представляет собой деятельность, в основе которой лежит система знаков и символов. Данный вид деятельности, по мнению отечественных психологов Л.С. Выготского, В.С. Мухиной и др., играет определяющую роль в психическом развитии ребенка. Теория Л.С. Выготского о знаковой опосредованности человеческой психики иллюстрирует, что художественный образ является символом, который рождается в ходе общения и

взаимодействия с действительностью и является носителем эмоционально-эстетической информации. Создание художественного образа происходит при помощи двух связанных между собой процессов: восприятия окружающего мира и закрепления впечатлений в виде элементарных знаковых систем [7]. Исследователь В.С. Мухина полагала, что, входя в Великое идеополе, автор художественного произведения способен через ценностно-смысловые ориентации отразить духовные ценности, к которым относятся социальное благо и зло, культурное наследие прошлого и развивающиеся культурные тенденции настоящего [8, с. 41].

Итак, художественный образ как эстетическую категорию важно выделять среди родственных понятий, которые употребляются с целью указания компонентов изобразительного и экспрессивного языка в образном строе искусства, а также дифференцировать от распространенного термина «образ» без конкретной смысловой нагрузки.

Работа над художественным образом в ДШИ осуществляется на протяжении всего периода обучения музыканта-исполнителя и является ведущим ориентиром в процессе развития творческих способностей обучающегося. Педагогу необходимо побудить ученика к размышлению о настроении, характере произведения, направить на поиск соответствующих образов. Перед педагогом стоят задачи – налаживать диалог с учащимся, стремиться к созданию творческой атмосферы во время урока, которая будет способствовать пониманию музыкального языка и активизации творческого воображения.

Работа над художественным образом должна начинаться с первых шагов ребенка в музыкальном мире, с начального этапа его знакомства с музыкальным инструментом. Как только ученик способен исполнить простейшую мелодию, педагогу уже необходимо вести беседу о содержании произведения, побуждать ученика к выразительному, эмоциональному исполнению, соответствующему настроению произведения. Проникая в замысел произведения, юному музыканту необходимо самому сопереживать его настроению, сопоставляя эмоции со своим жизненным опытом, используя личные ассоциации. Такой подход будет содействовать в развитии музыкальности ребенка как необходимого аспекта музыкальной деятельности.

На начальном этапе работы над музыкальным произведением необходима постановка художественных задач, последующее определение трудностей при воплощении художественного образа, дальнейшая подготовка к осмысленному и эмоциональному концертному выступлению. Далее обучающемуся совместно с преподавателем следует проанализировать содержание произведения, его форму, т. к. целостное его восприятие невозможно без осознания составляющих элементов, необходима оценка их взаимодействия. В процессе анализа музыкального произведения выявляются особенности мелодики и гармонии, драматургия и композиция произведения, кульминационные вершины, эмоционально-смысловое содержание. Впоследствии эти знания используются в исполнительской интерпретации при помощи технических навыков. На данном этапе работы следует абстрагироваться от чисто технического восприятия музыкального произведения, акцентируя внимание на творческое восприятие музыкального материала.

Внутреннее содержание музыкального образа связано и с акустическими свойствами музыкального звука – объемом, тембром, регистром, динамикой. Эти показатели напрямую связаны с созданием образа, т.к. сила звука, его протяженность и окраска позволяют раскрыть эмоциональное содержание музыки. Необходимо исследование учеником собственных ощущений, возникающих при слуховом восприятии мелодии, выявление особенностей музыкального интонирования, т. е. чистого воспроизведения звуков определенной высоты.

Важным аспектом в воплощении художественного образа является определение и работа над стилистическими особенностями музыкального произведения. По структуре музыкальной ткани мы можем отличать друг от друга произведения разных эпох и жанров, отмечая почерк и манеру письма мастера. Стиль – это отличительное качество музыкальных творений, входящих в ту или иную конкретную генетическую общность (наследие композитора, школы, направления, эпохи, народа и т.д.), которое позволяет непосредственно определять их генезис и проявляется в совокупности всех без исключения свойств воспринимаемой музыки, объединенных в целостную систему вокруг комплекса отличительных признаков [9, с. 20]. Каждый из стилей имеет свой единый источник, генетическое целое (эпоху, нацию и т.д.). Хотя работа над определением

стилевого облика сочинения и является достаточно сложной для ребенка, все же педагогу необходимо предпринимать шаги в этом направлении.

Итак, работа над художественным образом в ДШИ обуславливает наличие комплексных знаний у педагога, при этом важно выстраивать стратегию в соответствие с уровнем развития ученика. К практическим навыкам процесса создания образа относятся умение поэтапно работать над ним, используя знания исторического, жанрового, эмоционального контекста его создания. Необходимо работать, участвуя в уроках разного типа, имеющих различные цели – от воспитания специальных навыков до всесторонней работы над музыкальным материалом.

Список литературы

1. Кутырев В.А., Уваров А.Н. Печальная судьба философии, даже (особенно) в образовании // Вестник Мининского университета. 2016. №3.

2. Немова О.А., Свадьбина Т.В., Пакина Т.А. Цена и ценность любви: опыт социоантропного анализа // Вестник Мининского университета. 2016. № 4 (17). С. 37.

3. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. М.:Просвещение,1969. 659 с.

4. Психологический словарь / под ред. В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, Б.Ф. Ломова [и др.]; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. М.: Педагогика, 1983. 448 с.

5. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2003. 272 с.

6. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. 376с.

7. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 3. Проблемы развития психики / под ред. А.М. Матюшина. М.: Педагогика. 368с.

8. Мухина В.С. Самосознание и внутренняя позиция личности // Мухина В.С. Личность: Мифы и Реальность (Альтернативный взгляд. Системный подход. Инновационные аспекты.). 4-е изд., испр. и доп. М.: Нац. Кн. Центр, 2014. 1084с.

9. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. 248 с.