

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ ПРИ ВОСПРИЯТИИ ИСКУССТВА

Статья посвящена вопросу художественно-педагогического общения на занятии или на уроке искусства, смысл и специфика которого заключается в постижении художественного смысла произведения искусства, в установлении с ним духовно-личностного контакта. Организация такого общения, прежде всего, зависит от учителя, его личностных и профессиональных качеств, от его способности в установлении соответствующих специфике предмета искусства коммуникативных связей и отношений между всеми его «участниками».

Ключевые слова: искусство, восприятие искусства, художественно-педагогическое общение, художественно-коммуникативная деятельность.

Trofimova E. D.,
Nizhny Tagil

ARTISTIC AND PEDAGOGICAL COMMUNICATION IN PERCEPTION OF ART

The Article is devoted to the question of artistic and pedagogical communication in the classroom or in the art lesson, the meaning and specificity of which is to comprehend the artistic meaning of a work of art, to establish spiritual and personal contact with it. The organization of such communication, first of all, depends on the teacher, his personal and professional qualities, his ability to establish communication links and relations between all its „participants“ corresponding to the specifics of the subject of art.

Key words: art, perception of art, artistic and pedagogical communication, artistic and communicative activity.

Мир искусства во всем многообразии его видов и их жизненных функций формирует и организует сферу чувственного восприятия человеком окружающего мира. К важнейшим функциям искусства относятся эстетическая и коммуникативная. Эти две функции тесно связаны между собой. «Очеловечение», «одухотворение» являются специфическими особенностями эстетического восприятия художественного произведения, они приводят к персонализации субъектов художественного восприятия и к возникновению художественного общения между ними. Обе эти функции проявляются в процессе восприятия искусства и имеют ярко выраженное

антропологическое основание. Одна из них – эстетическая, касается главного предмета познания в антропологии и в искусстве – человека, вторая – коммуникативная, касается главного способа познания в той же антропологии и в искусстве – общения.

Искусство, заключающее в себе эмоциональный опыт многих поколений, развивает чувственность, посредством которой человек вступает в действенный контакт с другим человеком, с обществом, что служит необходимым основанием личностного индивидуального переживания. Это происходит благодаря тому, что опыт эмоционального отношения к миру накапливается и приобретает особые коммуникативные формы в произведениях искусства и через искусство «наследуется», не столько для восприятия новых произведений, сколько для восприятия всей действительности.

В работах психолога А. А. Леонтьева подчеркивается, что одна из характеристик искусства определяется механизмом трансляции его смыслов.

Сама эта трансляция непосредственно связана с коммуникацией, поскольку является непосредственным механизмом, который ее реализует. Деятельность, в процессе которой создается художественный продукт, имеет всегда определенный адрес – это другой человек, который воспринимает этот продукт и создает свой ценностно-смысловой ряд, влияющий на внутренний мир человека [2].

В педагогическом процессе организация художественного общения осуществляется, как правило, учителем. Художественное общение, организованное на занятии или на уроке искусства, может выступать в форме диалога «автор, герой – ученик» и в форме полилога, когда в него включаются многие реальные субъекты: автор, герой (член детского коллектива), взрослый. Художественное общение при восприятии искусства должно совмещать в себе личностную и социальную зону, когда ребенок переживает за героя, автора, когда он принимает авторский замысел, авторскую идею.

Смысл и специфика художественно-педагогического общения на уроках музыки заключается в постижении художественного смысла музыкального произведения, в установлении с ним духовно-личностного контакта. Организация такого общения, прежде всего, зависит от учителя музыки, его личностных и профессиональных качеств.

Сущность художественно-коммуникативной деятельности учителя музыки заключается в установлении соответствующих специфике предмета искусства коммуникативных связей и отношений между всеми его «участниками», одним из которых выступает сама музыка.

М. С. Каган считает, что коммуникативная функция является одной из главных функций музыкального искусства, благодаря которой в процессе восприятия произведения искусства устанавливается общение различных субъектов [3].

Вхождение в позицию автора в процессе художественного общения позволяет детям не только отыскивать средства музыкальной выразительности для собственного творческого продукта, но и принимать точку зрения того композитора, который сочинил музыку на эту же тему. Интересно отметить, что в процессе восприятия музыкального произведения даже первоклассники, опираясь на его жанровую основу, могут выделить не только особенности музыкального языка, но и определенный музыкальный образ. Часто он рассматривается детьми реалистично, как определенный, хорошо знакомый им человек, не раз встречавшийся в жизни. Так, слушая колыбельную, первоклассники, как правило, рассуждают о ласковой, доброй маме, которая поет ребенку песенку. А успешное исполнение школьниками начала арии Иоанны из «Орлеанской девы» П. Чайковского возможно только тогда, когда учащиеся узнают об этой героине и когда каждый из них проникается ее мыслями, чувствами и переживаниями.

Главными качествами музыкального искусства являются информационность и коммуникативность, которые имеют определенную направленность на передачу содержания музыкального произведения и формирование образных представлений в процессе его восприятия.

Коммуникативную функцию, согласно которой искусство может выступать как определенное средство художественного общения, выделяет в своих работах Ю. Б. Борев. «Навстречу опыту художника, зафиксированному в произведении, реципиент бросает свой опыт, осовременивающий, проявляющий и даже обогащающий смысл произведения. Художественное общение позволяет людям обмениваться мыслями. Тем самым искусство повышает духовный потенциал и общность человечества» [1, с. 160].

Художественно-коммуникативная деятельность учителя музыки, имеющая своей целью развитие музыкальной культуры школьников, выступает как система с определенными функциями: аффективно-коммуникативной (пробуждение у учащихся эмоционально насыщенного интереса к музыке), информационно-коммуникативной (прием и передача учителем музыкальной информации) и регулятивной (управление эмоционально-эстетическими и другими процессами в ходе художественного общения с музыкой).

Поэтому выделенные выше функции в реальной музыкально-педагогической практике выступают в целостном виде и обеспечивают достижение положительных результатов.

Музыкальное восприятие – процесс чрезвычайно сложный и многоаспектный. Он включает объединение в сознании воспринимающего огромного количества различных элементов, принадлежащих к разным уровням, системам и качественно своеобразных. Е. Н. Федорович в своей работе «Основы психологии музыкального образования» выделяет проблемы, возникающие при изучении процессов музыкального восприятия:

– связь с предшествующим опытом (апперцепция) делает результат восприятия зависящим не только от свойств объекта, но и от свойств воспринимающего субъекта; следовательно, есть качественные различия в музыкальном восприятии профессионалов и непрофессионалов, ребенка и взрослого, индивидуальные отличия;

– временная природа музыки диктует необходимость воспринимать одновременно непрерывный поток и его отдельные точки (единство континуальности и дискретности); установление закономерностей различных сочетаний континуального и дискретного представляет собой проблему, связанную как с наиболее сложными механизмами индивидуальной психики, так и с содержанием и строением музыкальных произведений;

– формирование в массовом сознании предпочтений в восприятии музыки разной степени сложности (так называемой серьезной и так называемой легкой) является одной из кардинальных социокультурных проблем [5].

Е. В. Назайкинский выявляет закономерности восприятия музыки, складывающиеся на основе общности сенсорного, кинетического и социального опыта. В числе таких закономерных особенностей он называет общность пространственных и временных характеристик музыкального восприятия. Подходя к восприятию сложной структуры музыкальной формы с точки зрения не самой музыки, а психологии, Е. В. Назайкинский выделяет три масштабных уровня восприятия:

– первый – уровень мотивов, основой для слышания которых является непосредственная работа слухового анализатора, способного охватывать непродолжительные отрезки и осмысливать их как принадлежащие к настоящему времени;

– базой для второго масштабного уровня музыкального восприятия служит речевой опыт, ассоциации с логикой и синтаксисом речи и разнообразными типами движений. Здесь распространены термины, заимствованные из лингвистики: фраза, предложение, период. Употребляются также уподобления движению по определенной траектории (взлет, падение, вращение), отражающие действие двигательного звена, входящих в системный механизм музыкального восприятия;

– третий уровень – это уровень произведения в целом и его относительно крупных законченных частей. Здесь ассоциативной базой в большинстве случаев оказываются аналогии с сюжетным развертыванием событий и эмоциональными процессами [4].

Учитывая обозначенные Е. В. Назайкинским уровни восприятия, мы выделяем в целостной структуре художественно коммуникативной деятельности учителя музыки следующие элементы: мотивационно-ценностный, содержательно-смысловой и коммуникативно-исполнительский.

Мотивационно-ценностный элемент приводит в действие механизм художественного общения, направленный на формирование ценностных

смыслов у учащихся. Значительное место в содержании данного элемента занимают эмоционально-эстетические проявления педагога-музыканта – такие, как потребность эмоционально, открыто выразить перед школьниками свои мысли и чувства, стремление достичь духовно-личностного контакта с музыкой и учащимися в ходе музыкально-педагогического общения.

В основе содержательно-смыслового элемента лежит художественно-коммуникативная направленность на создание в процессе музыкальных занятий ситуации эстетической коммуникации. Именно с момента становления ситуации эстетической коммуникации начинается вхождение учителя музыки в позицию доброжелательного партнера по сотворчеству, готового вместе с учащимися испытать заново радость от общения с музыкальными образами, поделиться в ходе общения своими мыслями и чувствами. Слово учителя о музыке является продолжением самой музыки и в ситуации эстетической коммуникации призвано сопутствовать осмыслению школьниками ее содержания на основе духовно-личностного с музыкой взаимодействия.

Важную роль в организации ситуации художественного общения играет музыкально-исполнительская деятельность учителя и учащихся, которая протекает в различных видах музыкальной деятельности (пение, игра на музыкальном инструменте, движение под музыку и т. д.) Успех художественно-исполнительского компонента деятельности обеспечивается совокупностью художественно-коммуникативных умений и способностей.

Таким образом, художественно-коммуникативная направленность деятельности учителя музыки определяет все стороны реального педагогического процесса в условиях урока музыки. Именно поэтому способность к осуществлению художественно-коммуникативной деятельности будущим учителем музыки является одной из важнейших задач педагогического образования в вузе.

Примечания

1. Борев Ю. Б. Эстетика: учеб. М.: Высш. школа, 2002. 511 с.
2. Леонтьев А. А. Овладение учащимися научными понятиями как проблема педагогической психологии // Избр. психол. произв. М.: Наука, 1983. 420 с.
3. Майковская Л. С. Художественная направленность коммуникативной деятельности педагога-музыканта как необходимое условие формирования этнокультурной толерантности школьников // Вестник МГУКИ. 2008. № 3. С. 15–23.
4. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия М.: Музыка, 1972. 383 с.
5. Федорович Е. Н. Основы психологии музыкального образования: учеб. пособие. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 152 с.