

Уколова Любовь Ивановна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры музыкального искусства
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Чжан Бэйбэй (КНР),
аспирант кафедры музыкального искусства
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Ukolova Lyubov Ivanovna
Ph.D., professor of the musical art department
the Institute of Culture
and Arts at the Moscow State Pedagogical University
Zhang Beibei (PRC),
Postgraduate student of the musical art department
the Institute of Culture
and Arts at the Moscow State Pedagogical University
E-mail: Ukolovali@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с процессом становления личности, и, в первую очередь, обращение к культурной музыкальной среде, которой свойственна интеллектуальная наполненность, обеспечивающая развитие многих способностей человека – аналитических, оценочных, способностей к сравнению и ранжированию информации, способности к осмысленному общению с произведениями искусства, к осуществлению определенных выводов и т.п.

Культурная музыкальная среда обладает признаками полимодальности и динамичности, однако она существует в целостном пространстве культуры, неся в себе задачи возвышения и совершенствования духовной сферы слушателей.

Ключевые слова: культурно-образовательная среда, ценностно-смысловая концепция личности, педагогически организованная музыкальная среда, педагогический потенциал культурной среды, развитие личности, мо-

лодежная аудитория, эмоционально-нравственная сфера, образовательные учреждения, духовные ценности молодежи, образовательно-культурное пространство.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE ANALYTICAL ABILITIES OF A PERSON IN TERMS OF MUSIC PEDAGOGICALLY ORGANIZED ENVIRONMENT

Annotation. The article deals with a number of issues related to the process of personality formation, and, first of all, the appeal to the cultural musical environment, which is characterized by intellectual fullness, providing the development of many human abilities-analytical, evaluative, abilities to compare and rank information, the ability to communicate meaningfully with works of art, to implement certain conclusions, etc.

The cultural musical environment has signs of polymodality and dynamism, but it exists in the integral space of culture, carrying the task of uplifting and improving the spiritual sphere of listeners.

Keywords: the cultural and educational environment, axiological conception of the person, pedagogically organized a musical environment, and pedagogical potential of cultural environment, personal development, youth audience, the emotional and moral sphere, educational institutions, spiritual values of the youth, educational and cultural space.

Способность музыки к гармонизации человеческих чувств привлекала внимание древних. Особое значение искусству музыки придавали философы Востока. Так, Конфуций (551-497 до н.э.), описывая черты характера и способности, присущие «благородному мужу» - человеку, который сознательно развил в себе «лучшие свойства сердца» - справедливость, верность, искренность, любовь к людям, подчеркивал, что для улучшения человеческой нравственности более всего необходима музыка, как «искусство развития тонких чувств». Конфуций считал, что человек обретает свою человеческую под-

линность, когда его стихийные порывы под воздействием дэ принимают определенную форму. Он стремился доказать, что в мире существует всеобщий порядок, воплощенный в незыблемых законах роста всего живого, принимающий в равной мере природу и человека, материальное и духовное. Дэ является одной из фундаментальных категорий китайской философии и обозначает основное качество, способствующее наилучшему способу существования каждого отдельного существа или вещи (См. об этом: Ян Хин-шун. Дао Дэ Цзин. /Древнекитайская философия в 2-х тт. – М.: Мысль, 1972; Семенов И.И. Лаоцзы – обрести себя в Дао. – М.: Республика, 1999).

Культурной музыкальной среде свойственна интеллектуальная наполненность, обеспечивающая развитие многих способностей человека – аналитических, оценочных, способностей к сравнению и ранжированию информации, способности к осмысленному общению с произведениями искусства, к осуществлению определенных выводов и т.п.

Характерной особенностью культурной музыкальной среды является ее гармоничность, что обеспечивает сбалансированное, «консонансное» воздействие такой среды на человека. Даже очень сильные эмоции, вызываемые музыкой в культурной музыкальной среде способствуют не разрушению духовной сферы человека, а ее катарсическому очищению, что было отмечено многими исследователями, начиная с времен античности. Таким образом, мы утверждаем, что культурная музыкальная среда отличается следующими признаками:

- полимодальностью,
- динамичностью,
- интеллектуальная наполненностью,
- гармоничностью,
- коммуникативным потенциалом, открытостью к диалогу,
- терапевтическими, здоровьесберегающими функциями,

- высоким уровнем вербальной составляющей.

Схематически культурная музыкальная среда может быть представлена как архитектурно сбалансированное построение, в котором гармонично сочетаются интеллектуальные, эмоциональные и коммуникативные факторы, обеспечивающие позитивное взаимодействие всех составляющих этой среды.

В отечественной культуре всегда существовала неразрывная связь эстетически прекрасного и духовно совершенного, здесь неизменно, независимо ни от каких социальных катаклизмов сохраняется важнейший принцип слитности эстетического и духовного. Это со всей очевидностью показывают духовные искания таких творцов, как Гоголь, Достоевский, Гончаров, Лесков, Толстой, Чехов, Есенин, Пришвин, Саврасов, Суриков, Филонов, Корин, Мусоргский, Рахманинов, Прокофьев, Шостакович, Свиридов, Гаврилин и другие лучшие представители отечественной культуры, создатели эстетического пространства России.

Культурная музыкальная среда может сформироваться как под воздействием социальных факторов – в определенных социальных слоях общества (художественных профессиональных сообществах, музейных, театральных и концертных объединениях, творческих профессиональных союзах, специальных художественных, театральных и музыкальных учебных заведениях и пр.), так и в процессе целенаправленной педагогической работы по ее созданию.

О взаимосвязи эстетического воспитания и духовного развития личности и о необходимости создания специальных педагогических условий осуществления этой взаимосвязи писали П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. классики отечественной педагогики. Обобщая их открытия в этой области, мы можем утверждать, что при создании педагогических условий для осуществления целенаправленной работы по созданию среды, в которой в процессе эстетического воспитания происходит духовное развитие

личности, формируется наиболее прогрессивный и гуманистический вид культурной среды, ее высший уровень, который мы определяем как педагогически организованную музыкальную среду. Данное положение является центральным положением авторской концепции.

Существует легенда о том, как была найдена совершенная форма капители коринфской колонны. По преданию, один молодой зодчий потерял свою возлюбленную. Не находя утешения, он день за днем приходил на кладбище, где совершал поминальные обряды на могиле любимой. Однажды в качестве подношения богам юноша принес большую плетеную корзину с фруктами. В следующий раз он увидел, что сквозь прутья корзины проросли резные листья аканфа, которым форма корзины придавала законченность и необходимую меру строгости. Так появилась совершенная форма коринфской капители.

В русле данной проблемы важно отметить, что культурную музыкальную среду можно сравнить со свободно растущими прекрасными резными листьями аканфа, а педагогически организованная музыкальная среда – по своему образу является уже художественно осмысленным вариантом этой природной формы и напоминает скорее капитель коринфской колонны.

Основными составляющими педагогически организованной музыкальной среды являются:

- музыкальные произведения (в своем законченном виде или представленные в виде определенных фрагментов, отражающих тематический, эмоционально-образный или иллюстративный аспекты образовательного процесса), звучащие в записи;
- живая музыка в исполнении профессиональных исполнителей;
- музыка, звучащая в собственном непосредственном исполнении учащихся;

- носители живого музыкального звучания – музыкальные инструменты, имеющиеся в образовательном учреждении, в музыкальной студии, у детей дома, в музее;
- воображаемая музыка – то есть такая, которую учащиеся «слышат» внутренним слухом в процессе восприятия других видов искусства (произведений литературы, живописи, архитектуры, скульптуры и т.п.);
- так называемая «музыка природы» - пение птиц, шелест листвы, шум волн, ветра, гудение пламени в очаге, звон капли и т.п. - мелодия выразительной речи (содержательная и образная).

Строение педагогически организованной музыкальной среды связано с особенностями возрастного развития детей и молодежи. Это обеспечивает наиболее рациональное, позитивно воздействующее влияние такой среды на подрастающее поколение. Обращает на себя внимание увеличение доли арт-терапии, так как педагогически осмысленное включение ребенка в культурную музыкальную среду способствует его физическому и духовному оздоровлению, выработке таких качеств личности, которые позволяют критически воспринимать агрессивные и коммерческие формы стихийной музыкальной среды, которая существует сама по себе, не зависимо от нашего желания и успешно противостоять ее влиянию.

Если придерживаться трактовки педагогической музыкальной среды как среды формирующей и воспитывающей, то музыкальная среда, например, раннехристианской литургии, королевских ассамблей эпохи абсолютизма, праздников и собраний времени Великой Французской революции, также как и праздники Октябрьской революции в Советской России строились (иногда сознательно, иногда интуитивно) на основе одних и тех же общих закономерностей воздействия музыкальной среды на человека.

Через общение с музыкальной средой люди обогащают свой чувственный мир, учатся правильно радоваться, как говорили древние. Если художник способен обогатить людей прекрасными, социально ценными настроениями, состояниями, чувствами, то его творчество становится средоточием духовной жизни общества, источником его обогащения. Основой для всего этого является чувственное, эмоциональное восприятие мира.

К разнообразным сторонам проблемы формирования нравственной личности обращались в своих работах исследователи, которые отмечали, что для того, чтобы человек смог стремиться к нравственному совершенствованию, необходимо обязательное присутствие некой гармонизирующей силы. Другими словами, для того, чтобы задуматься над чем-то всерьез, необходимо остановиться и поразмышлять в обстановке, способствующей сосредоточенности и размышлению. Такой гармонизирующей силой может стать педагогически организованная музыкальная среда, воздействующая на учащихся через многочисленные каналы связи, действие которых обусловлено, в первую очередь свойством ее проницаемости, влиятельности на воспринимающего, способностью создания композиций и художественного контекста.

Мы предлагаем выделить следующие основные каналы, посредством которых происходит, по нашему мнению, воздействие музыкальной среды:

1. Канал вибраций (как наиболее общий, охватывающий все проявления звучащего мира).
2. Канал эмоций (как основу «средоточия духовной жизни общества»).
3. Вербально-аналитический канал (способствующий критическому осмыслению поступающей информации, ее ранжированию и оценке).
4. Коммуникационный канал (обеспечивающий, с одной стороны, связь между различными проявлениями музыкальной среды, а с другой – способствующий сближению, взаимопониманию людей, погруженных в музыкальную среду и испытывающих ее всестороннее влияние).

Так, например, в наиболее значимое для авторской концепции понятие «музыкальная среда» вносится представление о существовании ее различных видов в иерархическом порядке, а именно:

- стихийная музыкальная среда;
- культурная музыкальная среда;
- педагогически организованная музыкальная среда.

Результатом изучения теоретико-методологических аспектов изучаемой нами проблемы стал ряд положений, определений и выводов, которые заключаются в следующем:

1. Формирование духовных ценностей человека проходит в русле общего процесса становления его личности.

2. Культуре свойственна протяженность, жизнь в «большом времени». В пространстве «большого времени» человек выступает как личность, приобретая такое необходимое для личности качество как свобода.

3. Личность в данной работе определяется как социальное по своей природе психологическое образование, представляющее систему мотивационно-потребностных отношений, как понятие, характеризующее сущностные социальные отношения. Кроме того, личность может быть также трактована и как внешнее проявление внутренних качеств человека.

4. Культурной музыкальной среде свойственна интеллектуальная наполненность, обеспечивающая развитие многих способностей человека – аналитических, оценочных, способностей к сравнению и ранжированию информации, способности к осмысленному общению с произведениями искусства, к осуществлению определенных выводов и т.п.

5. Высшим уровнем проявления культурной музыкальной среды является педагогически организованная музыкальная среда.

Литература

1. Афанасьев В.В. Музыкально-образовательная среда как основа развития духовно-нравственного потенциала современного школьника // Философия и музыка: сб. ст. научно-практической конференции. – Москва, 21 февраля 2012. – М.: МГПУ, 2012. – С. 24-29.
2. Грибкова О.В., Казначеев С.М. Вокальная подготовка как средство развития творческого потенциала личности // Искусство и образование. 2018. № 2 (112). С. 77-83.
3. Грибкова О.В., Ма С. Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. Материалы научно-практической конференции в рамках Фестиваля науки. – М., 2017. С. 88-95.
4. Грибкова О.В., Ушакова О.Б. Актуальные проблемы совершенствования профессиональной подготовки педагогов – музыкантов // Искусство и образование. 2017. № 1 (105). С. 59-66.
5. Грибкова О.В., Ушакова О.Б. Культурно-образовательная среда в системе музыкального образования высшей школы // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 1 (56). С. 190-192.
6. Грибкова О.В., Ушакова О.Б. Формирование хормейстерских компетенций студентов // Искусство и образование. 2016. № 5 (103). С. 55-64.
7. Левина И.Д. Профессиональное образование как приоритетное направление в реализации государственной политики // Вестник социального института Московского городского педагогического университета. 2014. № 1. С. 5-10.
8. Уколова Л.И. Влияние музыкальной среды на процесс становления личности растущего человека // Искусство и образование: методология, теория, практика. 2018. Т. 1. С. 166-173.
9. Уколова Л.И. Самоконтроль в профессиональной подготовке учителя музыки: автореф. дис. ... кандидата педагогических наук. – М., 1991.

10. Уколова Л.И., Грибкова О.В. Синтез искусств в образовательном пространстве как фактор эстетического воспитания личности // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – М., 2017. С. 304-311.
11. Уколова Л.И., Цзян Ш., Ли Х. Культура личности как фактор воздействия организованной музыкальной среды // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2016. № 2. С. 2.
12. Школяр Л.В. Музыкальное образование. М., 2014. - 528 с.