

УДК 37.02

<https://doi.org/10.36906/KSP-2023/81>

Субботина И.В.

ORCID: 0000-0002-8504-4445, канд. пед. наук

Захарова А.А.

Вологодский государственный университет

г. Вологда, Россия

ЭМОЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВОЕ ПОСТИЖЕНИЕ МУЗЫКИ УЧАЩИМИСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья содержит анализ эмоционально-смыслового постижения музыкального произведения учащимися в процессе исполнительской деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе. Раскрыты понятия «эмоционально-смысловое постижение музыки» и «исполнительская деятельность», рассмотрены методы эмоционально-смыслового постижения музыки. Выявлены и обоснованы основные формы исполнительской деятельности: познавательной, коммуникативной, художественно-творческой. Определены этапы работы над певческой исполнительской деятельностью с учащимися на уроке музыки.

Ключевые слова: эмоция; смысл; пение; исполнительская деятельность; урок музыки; художественный образ.

Subbotina I.V.

ORCID: 0000-0002-8504-4445, Candidate of Pedagogical Sciences

Zakharova A.A.

Vologda State University

Vologda, Russia

EMOTIONAL AND MEANINGFUL COMPREHENSION OF MUSIC BY STUDENTS IN PERFORMING ACTIVITIES

Abstract: The article contains an analysis of the emotional and semantic comprehension of a musical work by students in the process of performing activities during a music lesson in a secondary school. The concepts of “emotional and semantic comprehension of music” and “performing activity” are revealed, methods of emotional and semantic comprehension of music are considered. The main forms of performing activity are identified and justified: cognitive, communicative, artistic and creative. The stages of work on singing performance activities with students in a music lesson have been determined.

Keywords: emotion; meaning; singing; performing activity; music lesson; artistic image.

Музыкально-исполнительская деятельность играет большую роль в обучении и воспитании ребенка. Она является процессом не только передачи замысла композитора, но и создания собственной интерпретации музыкального произведения. Разучивая вокально-хоровое произведение на уроке музыки, мы в процессе общения с учащимися пытаемся определить его художественный образ, раскрыть который помогает нам слово.

Способ существования художественного произведения кроется в онтологическом подходе к искусству. Н.П. Корыхалова подчеркивала, что в историческом развитии

музыкального исполнительства всегда стоит «вопрос о способе существования музыкального произведения – его онтологическом статусе» [3, с. 4].

Целью нашего исследования является эмоционально-смысловое постижение учащимися вокально-хорового произведения в процессе исполнительской деятельности на уроке музыки в общеобразовательной школе. Задачи: раскрыть понятия «эмоционально-смысловое постижение» «исполнительская деятельность»; выявить и обосновать методы эмоционально-смыслового постижения музыки учащимися в исполнительской деятельности, разработать алгоритм исполнительской деятельности с обучающимися на уроке музыки.

Музыка – это прежде всего интонационное искусство – искусство интонирования (исполнения). Познаем мы музыку через эмоцию, а эмоциональное переживание ее осуществляется путем постижения смыслового содержания произведения. В психологической литературе эмоциями называют процессы, которые связаны с жизнедеятельностью человека в форме переживаний. Л.Д. Столяренко в работе «Основы психологии» рассматривает данное понятие как субъективное психологическое состояние человека в процессе практической деятельности, «направленной на удовлетворение его актуальных потребностей.» [5, с. 243].

Известный российский психолог Р.С. Немов, называет эмоциями «особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного или неприятного, отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности» [4, с. 436]. Л.С. Выготский всегда подчеркивал важность эмоциональных реакций в обучении, так как эмоция тесно связана с процессом мышления, а в музыкальной деятельности она помогает ученику прочувствовать нерасторжимую связь мысли и чувства в исполняемом произведении [2].

В исполнительской деятельности эмоции неразрывно связаны с выразительностью, без которой процесс передачи проживаемых чувств будет невозможен. Навык выразительности в пении выступает как исполнительский навык, отражающий музыкально-эстетическое содержание и воспитательный смысл певческой деятельности, который достигается при помощи мимики, жестов, чистого, в интонационном плане, исполнения, динамических оттенков, темпа, пауз, цезур и др. Педагог-хормейстер, исследователь Г.П. Стулова отмечает, что выразительность в вокально-хоровом исполнительстве – это, прежде всего, признак вокальной культуры, в которой проявляется «...субъективное отношение ребенка к окружающему через исполнение и передачу определенного художественного образа» [7, с. 175]. Следовательно, выразительность связана с субъективным личностно-смысловым пониманием исполняемого произведения. С педагогической точки зрения важную роль в данном вопросе играет отношение к содержательной составляющей музыкального материала и отбора песенного школьного репертуара, учитывающего психофизиологические возрастные особенности младших школьников.

Чем ярче процесс переживания музыки, тем больше смысла мы находим в музыкальном произведении. Музыка как вид искусства несет информацию через музыкальную интонацию – специфика которой в отличие от науки заключается в образном мышлении. О.А. Апраксина

отмечает, что «музыкальная интонация родственна по происхождению речевой – и та и другая обращены к слушателям с целью воздействия на него, являются средством общения. «Как музыкальная, так и речевая интонации оперируют звуковым материалом, обе они обращены к слуху» [1, с. 3]. На уроке музыки понятие «смысл» раскрывается через содержание произведения. «Главным смыслом является «зерно» мелодии – интонация – это самая малая смысловая ячейка в музыке, которая образует последовательность двух и более звуков» [1, с. 15].

Под смыслом мы понимаем внутреннее содержание какого-либо явления. В контексте психологического анализа литературы личностный смысл рассматривается как смысловой ориентир в ценностях объективной реальности. Следовательно, образование, являясь частью жизни человека, несет в себе ценностно-смысловую направленность [6].

Анализ подходов к смысловому аспекту в исполнительской деятельности позволил прийти к следующим выводам: обучающийся познает окружающий мир и через музыку, что придает образованию личностно-смысловую направленность, формирует систему ценностей в музыкальной деятельности.

Исполнительская деятельность – это процесс истолкования, раскрытия смысла исполняемого произведения – интерпретация, т. к. музыкальное произведение существует лишь в процессе его исполнения. Объединяя рассмотренные понятия, можно сделать вывод о том, что эмоционально-смысловое постижение вокально-хорового произведения в процессе исполнительской деятельности – это понимание учащимися содержания произведения, через эмоциональное переживание художественного образа, которое достигается благодаря средствам музыкальной выразительности, что способствует его смысловому постижению в процессе исполнения.

Исполнительскую деятельность с учащимися на уроке музыки в данной статье, мы рассматриваем с точки зрения работы с детьми над певческим голосом, его интонационно-выразительным исполнением. Музыка по своей природе интонационное искусство – вне интонирования музыки нет. Исходя из этого основной проблемой для учителя музыки в процессе обучения школьников пению, является поиск необходимых методов, способов личностного осмысления музыкального содержания произведения.

При разучивании музыкального произведения с учащимися на уроке музыки для понимания его музыкального образа учитель использует следующие методы:

- словесные: рассказ, объяснение, беседа;
- диалога – взаимодействие педагога с учащимися в процессе разучивания произведения, постижения художественного образа произведения через музыкальную интонацию;
- эмоциональной драматургии – создание на уроке творческой атмосферы путем моделирования поисковой ситуации, находя нужный вариант исполнения произведения;
- художественно-творческого моделирования – познание музыки не обособленно, а в сопоставлении с другими видами искусств, такими как живопись, литература.

В процессе работы над школьной песней педагогу необходимо обращать внимание на эмоционально-смысловое отношение к исполняемому произведению. Например, разучивая песню Якова Дубравина «Добрый день» с младшими школьниками, в первую очередь, учитель должен её исполнить под свой аккомпанемент классу (или в записи). После прослушивания составить разговор с детьми о чём эта песня, какой образ является главным, и учитель задаёт вопросы ученикам: «О чём рассказала вам музыка?», «Какие чувства у вас вызвала песня?», «Что вы представляли во время прослушивания этого произведения?». Выясняя с детьми содержание песни, мы использовали метод театрализации произведения, предлагая им придумать движения, с помощью которых можно было бы понять о чём говорится в тексте. С помощью этого метода они быстрее поняли характер звукового образа песни и стали исполнять ее более светлым напевным звуком, без крикливого пения. Этот приём способствовал раскрытию эмоционального воображения детей. Данный способ помог добиться более лёгкого разучивания текста, в котором идёт речь о том, как встаёт солнце, просыпается природа и желает всем доброго дня.

Выстраивая диалоговое общение с детьми о содержании текста, мы обращаем внимание на то, какую эмоциональную отзывчивость она вызвала у учащихся и как они поняли в чём смысл этого произведения. Работая над разучиванием песни, в первую очередь, мы обращаем внимание на чистое интонирование мелодии и её смысловое интонирование. Во время исполнения надо добиваться у обучающихся личностно-смыслового понимания через интонацию, взаимосвязи между интонационно-звуковыми и интонационно-смысловыми элементами, выявляя определенную эмоционально-смысловую окраску интонации. Через эмоционально-смысловое интонирование учащиеся выражают свои чувства и переживания, которые испытывают во время исполнения.

На уроке музыки понятие «смысл» раскрывается как содержание произведения. Для того, чтобы учащиеся более точно могли раскрывать это понятие, важно выработать навык интеграции видов искусств и с этой целью мы используем метод художественно-творческого моделирования (Л.В. Школяр). Музыка не может рассматриваться обособленно, следовательно, ученики должны уметь соотносить музыку с другими видами искусств, такими как живопись, литература. На уроке музыки в 3 классе в теме «Утро» по программе «Музыка» для 1–4 классов, авторов: Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной, ученикам для эмоционально-смыслового понимания художественного образа и более выразительного исполнения песни «Доброе утро», предлагается прослушать музыкальное произведение Эдварда Грига «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» и подобрать к нему, отражающие его, картину и стихотворение. Например, для данного произведения может быть выбрано стихотворение Сергея Есенина «С добрым утром». А одним из многочисленных, подходящих по смыслу, произведений живописи может стать картина Ивана Ивановича Шишкина «Утро в сосновом лесу».

Для того, чтобы у обучающихся сформировалось своё эмоционально-смысловое отношение к исполняемому произведению, нами был разработан алгоритм исполнительской деятельности для учащихся на уроке музыки в общеобразовательной школе:

1. Знакомство с авторским текстом музыкального произведения, исполнение учителем песни из школьного репертуара или исполнение песни хоровым коллективом в записи. Прочтение поэтического текста с расставлением всех смысловых акцентов для понимания его содержания. Выявление значения непонятных слов (если такие имеются).

2. Выстраивание диалогового общения с учащимися о художественном образе песни: какие чувства она вызвала у детей, что хотел композитор передать с помощью музыкальной интонации. Перед разучиванием произведения необходимо провести анализ музыкально-выразительных средств: темпа, динамики, штрихов, мелодической интонации, определения художественного образа, персонажа, героя.

3. Разучивание школьной песни необходимо осуществлять по фразам, соединения их в предложения, работать над певческим дыханием, точной интонацией. Выявлять главное слово в фразе, к которому надо стремиться и от которого будет зависеть эмоциональная окраска звучания и смысловое содержание произведения.

4. Личностное эмоционально-смысловое постижение хоровой песни через поиск исполнительских средств: мелодической линии, ключевых фраз, кульминации, внимание на точности исполнения в ансамбле ритмическом, динамическом, слышать при пении друг друга, и стремления к выразительно-эмоциональному его исполнению.

5. Поиск способов интерпретации вокально-хорового произведения (звуковое представление образа, связанного с вокализацией; найти и передать логику развития художественного образа и технически справиться с ритмическими и мелодическими трудностями).

6. Работа над формой произведения (чаще всего песни имеют куплетную форму, в которой может меняться темп, динамика и штрихи в зависимости от текста смыслового содержания образа песни). Подготовка к концертному исполнению (работы над формой хорового исполнения песни, ее жанрово-стилистических особенностей).

Анализируя работу над певческой исполнительской деятельностью, мы рассматриваем три основные формы эмоционально-познавательной активности с учащимися над музыкальным произведением:

– познавательная (анализ мелодической структуры, ритмических особенностей, жанровой основы произведения, сведения об истории создания произведения и о композиторе);

– коммуникативная (умение дать верную эмоциональную оценку готовности класса к исполнительской деятельности, диалоговое общение педагога с учащимися связанное с выбором средств музыкальной выразительности для передачи художественного образа при исполнении конкретного произведения);

– художественно-творческая (моделирование художественно-творческой деятельности во взаимосвязи с другими видами искусства, моделирование поисковой ситуации, связанной с музыкально-звуковым образом).

Таким образом, обобщая существующие определения эмоционально-смыслового отклика на исполняемое произведение учащимися на уроке музыки, мы приходим к выводу, что постижение музыки кроется в эмоциональном переживании музыкального образа произведения, познании смысла его содержания, постижении его характера, настроения, при этом учащийся исходит из своего опыта, опирается на свои личные чувства и эмоции.

Литература

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. Москва: МГПИ, 1984. 112 с.
2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
3. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и краткий анализ их разработки в современной буржуазной эстетике. Ленинград: Музыка, 1979. 208 с.
4. Немов Р.С. Психология. 4-е изд. Москва: Владос, 2001. 688 с.
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов на Дону: Феникс, 2000. 671 с.
6. Субботина И.В. Формирование музыкального мышления у студента-музыканта в классе хорового дирижирования в контексте аксиологического подхода // Бизнес. Образование. Право. 2023. № 1(62). С. 418-424. <https://doi.org/10.25683/VOLBI.2023.62.568>
7. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. Москва: Прометей, 1992. 271 с.

© Субботина И.В., Захарова А.А., 2024