

ЛЕКЦИЯ 3

Условия развития музыкального мышления школьников

План лекции:

1. Что такое музыкальное мышление?
2. Музыка как искусство интонируемого смысла. Интонация как смысловая единица мыслительных процессов.
3. Два типа мышления: научное и художественное.
4. Важнейшие функции художественного мышления.
5. Виды музыкального анализа.
6. Условия развития музыкального мышления.
7. Качества музыкального мышления, особенности внешнего проявления.
8. Высокий, средний и низкий уровни развития музыкального мышления.

Литература:

1. Андреев И.Д. Теоретическое мышление: сущность и основные принципы. — М.: Знание, 1982.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн.1 и 2-е изд. — Л.: Музыка, 1971.
3. Белинский В.Г. Идея искусства: Полн. Собр. Соч.: В 13 т. — М.: Изд-во АН СССР.-т.4.1954.-с.585-603.
4. Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. — М.: Мысль, 1979.
5. Кулинкович Е.П. Проблема профессионального мышления учителя музыки. В сб. Проблемы реформы музыкального воспитания в общеобразовательной школе. Материалы конференции. — Мн. 1990.
6. Ленсу Е.Я. Художественная идея и образный мир литературного произведения. — Мн.: Вышэйшая школа, 1986.
7. Медушевский В.В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы. Дис. ...Д-ра искусствоведения. — М., 1986.
8. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. — М.: Музыка, 1982.

9. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958.

10. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Просвещение, 1984.

11. Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Изд-во «Владос», 1997.

12. Сулова Н.В. Музыкальное мышление и методика его развития у младших школьников. В кн. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности. М.: Изд-во «Владос», 2001.

13. Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования /Отв. Ред. И.Ляшенко. — Киев, 1989.

Но homo sapiens — человек разумный. Отделяя себя этим термином от животного мира и первобытной дикости, современный человек акцентирует свое умение мыслить, ставит его в основу цивилизации. В различных областях деятельности он стремится выявить «интеллектуальную составляющую» и усовершенствовать мыслительные процессы, которые лежат в ее основе, способствуют ее эффективности. Политическое мышление, экономическое мышление, математическое мышление — подобные словосочетания отражают веру в могущество интеллекта, помноженного на специфику сферы деятельности. В области музыкального искусства и музыкальной педагогики — это музыкальное мышление.

Когда мы слушаем музыкальное произведение, мы сравниваем между собой звуки мелодии, различаем их движение, повторы, скачки, следим за тембровым, ритмическим, гармоническим развитием, чувствуем ладовую выразительность мелодий и интонаций, смену темпа, начало и концы фраз, предложений, частей, сравниваем музыку с ранее слышимой, постигаем ее содержание, используя все знания и опыт. При этом активизируется универсальная интегративная способность — мышление на основе музыкального языка, то есть музыкальное мышление. Попробуйте представить себе любого известного вам человека или литературного героя с превосходным мышлением например, Шерлока Холмса и вообразите, что музыкальные явления для него также не являются неразрешимой загадкой. Что бы он мог сказать, услышав ноктюрн Фридерика Шопена или Венгерскую рапсодию Ференца Листа? Вероятно, что он сумел бы определить эпоху, в которую написано произведение, стиль, жанр, целый ряд особенностей, характерных для сочине-

ний определенных композиторов, и, в конце концов, назвал бы имена композиторов, страну и то, о чем говорила сама музыка. Но без развитого музыкального мышления, которое цементирует, связывает все музыкальные способности человека и сложные, и элементарные, соединяет их с общим мышлением и знаниями человека, это было бы невозможно.

Что же такое *музыкальное мышление*?

Всякое мышление — это процесс, деятельность, способность — общие, универсальные для всех сфер человеческого бытия. Основой единства и неделимости мышления является единство мира, а также теоретическая и практическая деятельность человека в нем. Структурное членение единого человеческого мышления, выделение его отдельных граней или сторон условно и только с такой оговоркой может быть признано корректным в научном отношении. В то же время существует необходимость различать сущностное и специфическое, характеризующее протекание мыслительных процессов в разных областях человеческой деятельности. Музыкальное мышление, как и любой другой вид мышления, сочетает в себе черты общего и специфического.

Выделяют два наиболее общих типа мышления: научное (понятийное) и художественное (образное). Музыкальное мышление направлено на осмысление двух сфер во взаимосвязи с жизнью — музыки как вида искусства и музыкознания как науки о данном виде искусства. Это позволяет говорить об интеграции этих двух типов мышления в музыкальном, конечно же, с перевесом и акцентом на художественном типе мышления. В.Г. Белинскому принадлежит классическая формула «Искусство есть мышление в образах». Базовыми методологическими положениями в рассмотрении проблемы музыкального мышления выступают представления об интонационной природе музыкально-мыслительных процессов (Б.В. Асафьев), о единстве чувственной и интеллектуальной сторон интонации как основного ядра музыкального мышления (Б.Л. Яворский). Кроме того, в работах в области современного музыкознания музыкальное мышление рассматривается как единство конструктивно-логического и чувственно-эмоционального, как процесс художественно-интонационного осмысления действительности (М.Г. Арановский, Л.А. Мазель, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский, М.И. Ротерштейн, А.Н. Сохор, Г.М. Цыпин и др.).

Результаты исследований Б.Л. Яворского вскрывают в интонационном единстве два аспекта. Это — чувственная сторона интони-

вания, проявляющаяся прежде всего в звуковысотности, устойчивости-неустойчивости, динамической и тембровой окрашенности. Это — мыслительные процессы, согласно взглядам Б.Л. Яворского, выражающиеся во временном разворачивании интонации, в конструктивном плане, в развитии внутреннего противоречия. Здесь наиболее наглядна принадлежность музыкального мышления не только художественному, но и научно-логическому типу. Очевидно, однако, что чувственное и интеллектуальное начала здесь не противопоставляются, а выделяются как стороны единого — интонации.

Тезис «музыка — искусство интонируемого смысла», принадлежащий Б.В. Асафьеву, стал одной из классических формул в исследовании проблемы мышления в музыкальном творчестве. Собственно понятие интонации в широком смысле введено в музыкознание Б.В. Асафьевым. Вот некоторые краткие, похожие на формулы, асафьевские определения интонации: «интонация — выражение сознания человека в звуке», «выражение образного мышления», «звукообразное выявление смысла», «эмоционально-смысловой тонус звука», «интонирование, то есть звуковоспроизведение мыслимого».

В.Бобровский отмечал, что в музыке, возникающей в художественном сознании, образ действительности реализуется посредством системы интонационных сопряжений. Здесь эмоциональный и рациональный ряды сливаются в целостный феномен — музыкально-интонационную систему, основу которой составляет эмоция — мысль.

Важнейшими функциями музыкального мышления являются: анализ (выделение, рассуждение, рассмотрение, сравнение, сопоставление, разбор, определение на слух, эмоциональная реакция и т. д.) и синтез (мнение, представление, умозаключение, вывод, обобщение, осмысленные чувства и эмоции и т. д.).

Наиболее распространенные пути разбора музыкальных произведений и музыкальных художественных направлений сложились в определенные виды анализа, хотя анализу можно подвергнуть абсолютно все — от художественной идеи произведения до конкретного средства выразительности, например, штрихов. В качестве примера выделим:

- интонационный анализ;
- анализ музыкальной формы;
- анализ музыкального стиля и жанра;
- анализ средств музыкальной выразительности: гармонический

анализ, анализ звуковысотности, ладовых соотношений, тембровой палитры, динамического развития, ритмической основы и т. д.;

- исполнительский анализ;
- анализ взаимосвязи с другими видами искусств (литературой, живописью, хореографией и др.);
- целостный анализ музыкального произведения и т.д.

Систематическое выполнение учащимися художественно-интеллектуальных операций является необходимым условием развития музыкального и общего мышления. Освоение в практике работы различных функций музыкального мышления может базироваться на уже сложившемся к данному времени опыте в музыкознании и методике музыкального воспитания. Так, работая по любой программе по музыке в школе, можно использовать для обобщения ключевые понятия и темы, предложенные в системе Д.Б. Кабалевского (основные жанры и их особенности, о чем говорит музыка, музыкальная речь, интонация, построение музыки, музыка моего народа, музыкальный образ и т.д.). Также это могут быть алгоритмы творческих заданий по Карлу Орфу (придумайте слово или предложение, найдите для них ритм, придумайте на это слово или предложение мелодию с найденным ритмом, подберите несколько детских музыкальных инструментов и сделайте сопровождение и т.д.). Говоря об условиях развития музыкального мышления, в качестве основных, можно выделить следующие:

1. Жизненный опыт, представления о мире в образах.
2. Музыкальный опыт, опыт музыкальных впечатлений.
3. Развитость музыкального слуха, степень развития элементарных и сложных способностей.
4. Количество и качество изучаемого репертуара (Цыпин Г.М.).
5. Опора на дидактические принципы в преподавании (связи с жизнью, научности, единства эмоционального и художественного, последовательности, систематичности, наглядности, доступности и др.)
6. Использование *разнообразных* методов и приемов, оптимальных для решения задач в процессе музыкального воспитания (не только проблемных, игровых и др.)
7. Систематическое выполнение художественно-интеллектуальных операций.

Потому в жизни ребенка важно все: какие явления он наблюдал, какую гамму чувств и эмоций ему удалось пережить или наблюдать, что

сопереживал и сохранил в памяти, каких музыкантов видел и слышал и т. д. А от учителя требуется осознание возможностей той программы, которая положена в основу обучения, для качественного развития музыкального мышления (конечно, в сопряжении с методикой преподавания).

— Музыкальное мышление может характеризоваться теми же эпитетами, что и мышление вообще.

Качества мышления:

Со знаком «+» — масштабность, активность, самостоятельность, интенсивность, глубина, творческая инициативность, логичность, зрелость, гибкость, оперативность, неординарность, образность, своеобразность и другие — обычно воспринимаются со знаком плюс и означают то, к чему в своем развитии должен стремиться человек.

Однако, всем этим качествам можно противопоставить противоположные качества мышления:

С знаком «-» — ограниченность, стандартность, консервативность, догматизм, нелогичность, отсталость, неразвитость, заторможенность, пассивность, поверхностность и др.

Совокупность целого ряда качеств приводит к возможности определения *уровня мышления*. В музыкально — педагогической литературе приводятся самые разные типологии уровней мышления, но для практической работы всегда актуальной остается самая простая модель:

- высокий,
- средний
- низкий уровни мышления.

Основным критерием продуктивности музыкального мышления является познание художественного смысла, содержания, выраженного в акустических материальных формах.

Музыкальное искусство хранит эмоциональную, духовную информацию. Одна из его функций заключается в передаче этой информации от одного человека к другому, от поколения к поколению. Информация запечатлевается в системе значений музыкального языка. Люди могут понять друг друга, только используя одну и ту же систему значений. Изучить на уроках все элементы музыкального языка невозможно. Потому для нужд музыкальной педагогики следует выбрать наиболее доступные элементы, своеобразный *музыкальный алфавит значений*. Без преувеличения можно сказать, что все ныне действующие методики музыкального воспитания предлагают подобный «алфавит» более или

менее стандартного типа (устно проанализируйте несколько ключевых и частных элементов системы Д.Б. Кабалевского). Необходимо организовать учебный процесс так, чтобы элементы музыкального языка откладывались в сознании ребят не пустыми звуковыми формами, а полными выразительного смысла.

При решении любой задачи в ходе музыкальной деятельности учитель контролирует процесс музыкального мышления учащихся по различным внешним признакам:

- взгляд;
- поза;
- руки;
- мимика;
- вербальная активность (является не основным, а побочным продуктом музыкальной деятельности);
- творческое исполнение (пение, игра на инструментах);
- литературное творчество; живописные работы;
- музыкальное движение, двигательные картины и т.д.