

УДК 37.036:78

С.А. АГЕЕВА

ИНТОНАЦИОННЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МУЗЫКИ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ

В статье рассматриваются интонационные предпосылки, необходимые для разработки методики проведения эстетического анализа музыки в младших классах общеобразовательной школы. Отмечается, что его важнейшей составляющей становится опора на интонационно-речевой опыт ребенка.

Излагаются результаты опытно-экспериментального исследования, позволившего выявить направленность музыкальных предпочтений детей младшего школьного возраста, средства их социализации в мире художественной культуры, определить тенденции мотивированного ранжирования содержания музыки в связи с предполагаемыми потребностями слушателей (сверстников, родителей, людей пожилого возраста). Выделены протоинтонационные основы формирования навыков эстетического анализа музыки младшими школьниками.

Материалы статьи могут найти применение в практике работы общеобразовательной школы, а также в процессе изучения курса методики музыкального воспитания в учреждениях образования музыкально-педагогического профиля.

Введение

Важным показателем эстетической культуры школьников является умение анализировать произведения искусства. В процессе этой деятельности учащиеся обретают навыки, необходимые для полноценного восприятия музыки, раскрытия ее интонационного своеобразия, эмоционально-образного переживания художественного содержания. Музыкальное искусство, открывая огромные возможности для познания духовного мира человека, формирует способность переживания, сопереживания и сочувствия другим людям. Вместе с тем воспитывающее действие музыки зависит не только от свойств исполняемого произведения, но и от самих способов его эстетического освоения.

Совершенствование методики анализа музыкальных произведений является одной из актуальных задач общего музыкального образования. Разнообразные аспекты данной проблемы рассматривались Б.В. Асафьевым, Д.Б. Кабалевским, Л.А. Мазелем, О.П. Радыновой, А.Я. Ростовским, С.С. Скребковым, Ю.Н. Тюлиным, Ю.Н. Холоповым, В.А. Цуккерманом, В.Н. Шацкой и др. Накопленный педагогический опыт получил достаточно широкое отражение в методических разработках, многие из которых внедрены в практику общеобразовательной школы.

Наработки, осуществленные в последние годы в теории музыкального восприятия, позволяют осветить вопросы методики анализа музыки с новых методологических позиций (нейропсихологических, интонационно-коммуникативных, эвристических и др.). Учет их системно перестраивает подходы к организации массового музыкального воспитания, которое всегда сопряжено с процессами формирования, утверждения или преобразования определенной внутренней настройки человека на потребляемую музыку [1, с. 147].

Основная часть

Одной из негативных тенденций, отмечаемых в практической деятельности учителей школ, является навязывание детям субъективных суждений о содержании музыки, не мотивированных ни с точки зрения педагогики, ни с позиций музыкознания. Как писал еще в 20-е гг. прошлого столетия Б.В. Асафьев, “некоторые педагоги идут в этом направлении так далеко, что просто не считают возможным подносить музыку без этикеток (“шум моря”, “сон в бурю”, “детская ссора” и т.д.). Музыка – живое самобытное выразительное искусство – представляется им лекарством, которое никак нельзя проглотить, если нет подсахаренной оболочки” [2, с. 71].

Важным требованием, предъявляемым к анализу, является объективизация информации о музыке, опора на те эстетические оценки, которые сложились в музыкознании, содержатся в высказываниях опытных музыкантов, являющихся экспертами в вопросах художественной культуры. В противном случае суждения о ней могут быть сведены к субъективным толкованиям, не подкрепленным интонационной теорией музыки и логикой музыкальной композиции. Особенностью анализа музыкальных произведений в общеобразовательной школе является то, что он проводится в устной форме. Это отражается на методике работы с учащимися, как правило, не знакомыми с основами нотной грамоты. Одной из смысловых опор в процессе общения с музыкой становится для них интонационно-речевой опыт. “Интонация позволяет устанавливать связь музыкального образа с самыми глубинными сферами жизненного опыта человека, с логикой и синтаксисом речи, дыханием, движениями, пластикой, мимикой, жестами. Опора на этот опыт во многом определяет творческий характер музыкального восприятия, антропоморфизирует его” [3, с. 41]. По наблюдениям В.Н. Холоповой, в процессе восприятия музыки к речевому опыту человек обращается всегда, улавливая мельчайшие оттенки интонации воззвания, заклинания, повествования, проповеди, ораторской речи, спора, возражения и т.п. [4, с. 54]. Важно воспитывать у детей представление о музыке как своеобразном интонационном сообщении, подобном живой человеческой речи, несущей определенный “заряд” эстетической информации, со свойственной ей формой, эмоциональным тоном высказывания, типом дыхания. Как отмечает В.В. Медушевский, “в числе ассимилированных ею жизненных и художественных источников выразительности – обыденная речь во множестве ее жанров, манера двигаться... Все эти несметные смысловые богатства хранятся именно в интонационной форме – во множестве интонаций, пластических и изобразительных знаков, в драматургических приемах и целостных типах музыкальной драматургии” [5, с. 181]. На последующих этапах задача состоит в выработке более конкретных взаимосвязей музыкальной и речевой интонаций.

С целью выявления уровней сформированности у учащихся младших классов интонационно-речевых предпосылок нами было проведено констатирующее исследование. **На первом этапе** определялась направленность музыкальных предпочтений у младших школьников. Участникам анкетирования предлагалось назвать любимое музыкальное произведение или телепередачу. Выбор детей был свободным и не ограничивался рамками школьной программы по музыке, конкретными жанрами и направлениями музыкального искусства. Содержание ответов ранжировалось по направлениям, охватывающим народную, классическую, поп и рок-музыку, а также hip-hop. Они получили процентное и количественное отображение в табл. 1.

Основная часть

Одной из негативных тенденций, отмечаемых в практической деятельности учителей школ, является навязывание детям субъективных суждений о содержании музыки, не мотивированных ни с точки зрения педагогики, ни с позиций музыкознания. Как писал еще в 20-е гг. прошлого столетия Б.В. Асафьев, “некоторые педагоги идут в этом направлении так далеко, что просто не считают возможным подносить музыку без этикеток (“шум моря”, “сон в бурю”, “детская ссора” и т.д.). Музыка – живое самобытное выразительное искусство – представляется им лекарством, которое никак нельзя проглотить, если нет подсахаренной оболочки” [2, с. 71].

Важным требованием, предъявляемым к анализу, является объективизация информации о музыке, опора на те эстетические оценки, которые сложились в музыкознании, содержатся в высказываниях опытных музыкантов, являющихся экспертами в вопросах художественной культуры. В противном случае суждения о ней могут быть сведены к субъективным толкованиям, не подкрепленным интонационной теорией музыки и логикой музыкальной композиции. Особенностью анализа музыкальных произведений в общеобразовательной школе является то, что он проводится в устной форме. Это отражается на методике работы с учащимися, как правило, не знакомыми с основами нотной грамоты. Одной из смысловых опор в процессе общения с музыкой становится для них интонационно-речевой опыт. “Интонация позволяет устанавливать связь музыкального образа с самыми глубинными сферами жизненного опыта человека, с логикой и синтаксисом речи, дыханием, движениями, пластикой, мимикой, жестами. Опора на этот опыт во многом определяет творческий характер музыкального восприятия, антропоморфизует его” [3, с. 41]. По наблюдениям В.Н. Холоповой, в процессе восприятия музыки к речевому опыту человек обращается всегда, улавливая мельчайшие оттенки интонации воззвания, заклинания, повествования, проповеди, ораторской речи, спора, возражения и т.п. [4, с. 54]. Важно воспитывать у детей представление о музыке как своеобразном интонационном сообщении, подобном живой человеческой речи, несущей определенный “заряд” эстетической информации, со свойственной ей формой, эмоциональным тоном высказывания, типом дыхания. Как отмечает В.В. Медушевский, “в числе ассимилированных ею жизненных и художественных источников выразительности – обыденная речь во множестве ее жанров, манера двигаться... Все эти несметные смысловые богатства хранятся именно в интонационной форме – во множестве интонаций, пластических и изобразительных знаков, в драматургических приемах и целостных типах музыкальной драматургии” [5, с. 181]. На последующих этапах задача состоит в выработке более конкретных взаимосвязей музыкальной и речевой интонаций.

С целью выявления уровней сформированности у учащихся младших классов интонационно-речевых предпосылок нами было проведено констатирующее исследование. **На первом этапе** определялась направленность музыкальных предпочтений у младших школьников. Участникам анкетирования предлагалось назвать любимое музыкальное произведение или телепередачу. Выбор детей был свободным и не ограничивался рамками школьной программы по музыке, конкретными жанрами и направлениями музыкального искусства. Содержание ответов ранжировалось по направлениям, охватывающим народную, классическую, поп и рок-музыку, а также hip-hop. Они получили процентное и количественное отображение в табл. 1.

Таблица 1

	Кол-во уч-ся	% от общего числа
Народная музыка	4	1,1
Классическая музыка	6	1,7
Поп музыка	306	88,1
Рок	1	0,3
Hip-hop	30	8,7

В анкетном опросе принимали участие 383 школьника. Из них 9,3% (36 человек) затруднились ответить на вопрос. В числе любившихся музыкальных передач дети называют "Фабрику звезд", концерты популярных эстрадных исполнителей, "Серебряный граммофон", "Поздравления", "Евровидение", "Угадай мелодию", а также телеканал МузTV. Рейтинг популярности музыки глазами младших школьников выглядит следующим образом.

Таблица 2

Рейтинг популярности	Название телепередачи	Количество ответов
<i>Самый высокий</i>	Телеканал МузTV	46
	"Фабрика звезд"	35
<i>Менее высокий</i>	Концерты популярных эстрадных исполнителей	26
	"Серебряный граммофон"	23
<i>Средний</i>	"Поздравления"	17
	"Евровидение"	17
	"Угадай мелодию"	16
<i>Низкий</i>	"Детская десятка" на МузTV	13
	"Хит-парад" на МузTV	12
	"Песня года Беларуси"	11
	"Голубой огонек"	11
<i>Самый низкий</i>	"Танцы со звездами"	8
	"Музыкальные фильмы и сказки"	8
	"Субботний вечер"	5
	"Сузор'е надзей"	3
	"Народный артист"	2
	"Утренняя почта"	2
	Опера	1
Балет	1	
	Другие передачи (не музыкальные) или отказ от ответа	126

На втором этапе определялись средства адаптации младших школьников к миру художественной культуры. Им предлагалось выбрать один из трех предметов (книгу, игрушку, кассету с записью музыки), который они взяли бы с собой, если бы пришлось оправиться в длительное путешествие.

Для учащихся вторых классов такой значимой вещью является игрушка (45%; кассета с музыкальной записью – 35%; книга – 20%). Для школьников третьих и четвертых классов кассета с записью – 53%, книга – 28%, игрушка – 19%.

Дети ощущают интонационную направленность содержания музыки, могут достаточно мотивированно ранжировать его применительно к потребностям слушателей разных возрастных категорий (сверстников, родителей, людей старшего поколения). Так, оптимальным музыкальным поздравлением для бабушки (дедушки), по их мнению, могли бы быть песни "День Победы", "Утомленное солнце", "Бабушка рядышком с дедушкой", "Шарманка" (в исполнении Н. Баскова), репертуар ансамбля "Золотое кольцо". Вместе с тем учащиеся не дифференци-

руют собственные музыкальные предпочтения и интересы своих родителей, рассматривая их целостно. Их репрезентируют чаще всего песни популярных эстрадных исполнителей и ансамблей (Жасмин, Юлии Савичевой, Валерии, Стаса Пьехи, Димы Билана, групп "Ассорти", "Блестящие", "Crazy frog", музыка из кинофильмов "Бумер", "Бригада").

На третьем этапе предлагалось прослушать произведение детской музыки ("Болезнь куклы" из "Детского альбома" П.И. Чайковского). Его название не сообщалось заранее. Задача заключалась в выборе графического интонационно-дыхательного образца, адекватного эмоции, переданной в музыке.

Волнение

График № 1

Грусть

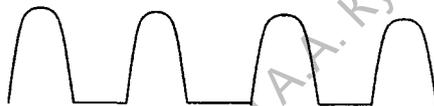

График № 2

Большинство школьников (61%) откликнулись на интонационно-эмоциональное содержание музыки. В своих ответах они ориентировались на графическую схему № 2, отражающую эмоцию грусти. Как в жизни, так и в музыке эмоция обладает свойственным ей типом дыхания, в котором можно выделить частоту, амплитуду и форму. С частотой соизмерима скорость чередования фраз. Амплитуда – преобладание подъемов или спадов. Форма – соотношение времени вдоха и выдоха, плавности и волнообразности. К опыту эмоционально-дыхательных движений ребенок прежде всего обращается при восприятии музыки. Например, ровное дыхание сопутствует выражению эмоций спокойствия; прерывистое – волнению. Механизмы дыхания, закрепляемые при передаче эмоций в речевой практике человека, переносятся на процессы, связанные с восприятием музыки. Воссозданное в музыке дыхание не только познается слушателем, но и в некоторой мере передается ему [6, с. 72]. Взаимосвязь восприятия музыки с соматическими реакциями слушателя отмечалась в разное время С.Н. Беляевой-Экземплярской, В.А. Васиной-Гроссман, А.Н. Глумовым, Е.В. Назайкинским и др.

Как свидетельствуют результаты опросов, интонационный опыт ребенка служит одной из важнейших предпосылок эстетического анализа музыки, обнаружения в ней лично значимых смыслов. Ими в первую очередь становится эмоциональная сторона ее содержания, получающая наиболее яркое выражение в элементах интонационной формы.

Такое понимание музыки позволяет рассматривать ее как способ звуковыражения духовной сущности человека, красоты его мироощущения. Для их выявления может быть применен эстетический анализ, направленный не только на постижение содержания музыки, но и на познание человеком самого себя, привнесение из музыкального содержания в свою жизнь эталонов красоты. Именно в этом, а не в освоении музыкальных грамматик, заключена сущность эстетического воспитания человека средствами искусства.

Анализ музыки и ее восприятие дополняют друг друга и не могут протекать автономно. Музыка должна быть прежде всего услышана и лишь затем разобрана. Эффективность эстетического анализа в значительной мере определяется умением учителя вести диалог, который поддерживается вопросами и заданиями

ми, психологическими и эстетическими установками. Опираясь на них, можно выстроить систему педагогических воздействий, способствующих активизации жизненного опыта учащихся, в котором интонационно-образные компоненты представлены наиболее широко, в частности, интонационно-речевые.

Ассоциативные связи музыкальной интонации с речью проявляются через ощущение звукового напряжения, распределение силы звучания, темпа, ритма, регистра и т.д., что обеспечивает возможность использования речевого опыта в процессе анализа. Необходимо выявить не просто их сходство, а роль в раскрытии смыслообразующих сторон музыки, ее художественных образов, подвести к пониманию того, что в зависимости от составляющих структуру интонации средств выразительности она как в музыке, так и в речи может приобретать самые разнообразные смысловые значения.

Заключение

В процессе анализа музыки нельзя упускать ее субъективное начало, а именно человека, его чувства, переживания, проявления психики, соматических реакций. В таких случаях детское восприятие становится таким же ценностно-значимым, как и восприятие взрослого человека, музыканта и не вправе рассматриваться как некий архаичный, наивный способ постижения искусства. Более того, дети стремятся к общению с музыкой на таком уровне, перцептивно и социально готовы участвовать в диалоге на интонационном языке, ощущать в музыке жизненные прообразы. Вместе с тем, как это нередко наблюдается на уроке, ребенок вопреки своим ожиданиям получает установки на выявление конструктивных элементов музыкальной формы, средств выразительности и т.д. В других ситуациях происходит упрощение содержания, сведение его к предметно-образным характеристикам, ориентированным на предметно-зрительный способ постижения музыки, не отвечающий ее природе как вида искусства.

Музыка – искусство интонационное, что определяет особенности ее восприятия. Каждое явление, попадающее в поле ее отражения, получает преломление в интонации как самодвижение чувств, настроений и мыслей человека, процессуальности в целом. Именно поэтому интонационный опыт школьника служит предпосылкой эстетического анализа музыки, активизации его духовных потенциалов, обогащению средствами художественной ориентации в мире музыкальной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Костюк, А.Г.** Эстетические аспекты восприятия музыки / А.Г. Костюк // Сб. ст. / Киев: Музыкальна Україна, 1989. – Вып. 2: Проблемы музыкальной культуры. – С. 143-156.
2. **Асафьев, Б.В.** Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – 2-е изд. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
3. **Рева, В.П.** Культура музыкального восприятия школьников: механизмы становления: монография / В.П. Рева. – Могилев: Изд-во МГУ им. А.А. Куляшова, 2005. – 204 с.
4. **Холопова, В.Н.** Музыка как вид искусства / В.Н. Холопова // В 2 ч. – Ч.1: Музыкальное произведение как феномен. – М.: Изд-во Моск. консерватории, 1990. – 139 с.
5. **Медушевский, В.В.** Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки / В.В. Медушевский // Восприятие музыки: сб. статей / Ред.-сост. В.Н. Максимов. – М.: Музыка, 1980. – С. 178-194.
6. **Медушевский, В.В.** О закономерностях художественного воздействия музыки / В.В. Медушевский. – М.: Музыка, 1976. – 254 с.