

ПЕДАГОГИКА

УДК 378:7.01:78

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Л. И. Арштейн*Белгородский
государственный
университет**e-mail:
ramvel@walla.com*

В статье рассматриваются основные методологические подходы к процессу формирования музыкально-эстетической культуры студентов в воспитательном пространстве вуза, а так же обосновывается необходимость творческого развития личности студента, вовлеченного в работу воспитательного пространства вуза.

Ключевые слова: музыка, эстетика, культура, музыкальное искусство, музыкально-эстетическая культура, воспитательное пространство, творчество.

Известно мнение, что музыка возникла как средство общения между людьми, и ее недаром называют «языком чувств». Известный музыковед Асафьев Б.В. отмечал, что главное назначение музыки не столько в коммуникативной роли, сколько в гносеологической, миропознавательной, нашедшей выражение в физических законах движения, ритма мировой гармонии [1]. При этом он подчеркивал и общественно-историческую значимость музыки, а значит и коммуникативную в социуме. Главное назначение музыки в человеческом общении. Действительно, музыкальное общение способствует единению людей, формированию человеческой общности, считает Холопова В.Н. [18, 5], и мы согласны с данной точкой зрения. Кроме этого, музыкальное искусство обладает высоким «педагогическим» потенциалом. К каким бы векам, эпохам, народам, расам мы ни обратились — живительное искусство музыки стоит на первом месте или в ряду самых дорогих человеку искусств. Воздействуя на внутреннюю структуру личности, музыка обогащает её чувственное понимание явлений окружающей действительности. Музыкальное искусство в целом через традиции, преемственность, богатый арсенал духовных ценностей способствует гармонизации в личности эстетического сознания, обеспечивая свободу её самопроявления, самовыражения. Музыка способствует процессу восхождения личности к ценностям культуры, способствует стремлению через ценности музыкально-прекрасного идти к поиску и самореализации смысла собственной жизни, а возможно, и своей музыкальной деятельности [16].

Такое творческое начало отражается в любой форме деятельности личности, что способствует музыкально-эстетическому развитию не только самой личности, но и духовному преобразованию современного общества в целом.

Воспитательная направленность музыки заключается в том, что в современных условиях она воплощает в себе совокупный результат осуществления всех возможных

функций музыкального искусства в процессе их социальной реализации; воспитательная функция музыки – признается нами функцией высшего порядка, поскольку ее целевое назначение предполагает переход от реализации единичных функций к качественно новому их проявлению в практике воспитания студенчества; воспитательная функция музыки становится ее важнейшей содержательной функцией, определяющей значение музыкального искусства в жизни общества [15].

В общем и целом современная теоретическая и практическая платформа музыкально-эстетического воспитания студентов предполагает практическую активизацию социально-художественного начала в человеке. Многообразные задачи музыкально-эстетического воспитания (формирование музыкальной культуры, пути развития любви к музыке, вооружение знаниями, помогающими самостоятельно в ней разбираться) являются продуктивными целями гармонического развития, как самого человека, так и совершенствования творческих способностей личности.

Формирование музыкально-эстетической культуры в воспитательном пространстве вуза означает: воспитание музыкального вкуса, способности к эстетической оценке музыкальных произведений разной направленности; передачу студентам знаний музыкально-теоретического и музыкально-эстетического характера, обучение студентов самостоятельно ориентироваться в основных музыкальных жанрах, стилях и направлениях; формирование у студентов мотивации к активно-творческой музыкально-эстетической деятельности.

Одной из важнейших функций системы высшего образования является культурно-образовательная направленность. П.А. Флоренский писал, что культура – это среда, растягивающая и питающая личность. Культура целостна по своей природе и поэтому именно она как в общечеловеческих, так и в национальных рамках создает объективную основу для единства общества и личности, целостности деятельности человека и духовно-нравственных позиций общества [17]. В связи с этим воссоздание значимости культуры, ее «культы» создает и объективную и субъективную возможность преодоления однобокости в развитии личности. Развивающийся в вузах процесс гуманитаризации создает условия для наиболее полного включения образования в целостную культуру общества, что способствует получению студентами методологических знаний в области философии, культурологии, теории и истории культуры, эстетики и т.д.

Опираясь в своем исследовании на основные подходы и концепции культуры, которые сложились в современном отечественном социогуманитарном знании, мы отмечаем теоретические работы В.С. Библера, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, и др. а также фундаментальные работы, посвященные проблемам философии образования (Н.Б. Крылова, Е.Г. Осовский, В.С. Швырев и др.), идеи которых позволяют исследовать, раскрывать место и роль образования в обществе, понять фундаментальные основания культуры, ценностные ориентации человека как субъекта и носителя культуры [2; 6; 12 и др.].

Опираясь на деятельностный подход, наиболее распространенный и выражающий сущность самого человека, культуру мы рассматриваем как:

– специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе;

– качественное своеобразие исторически-конкретных форм этой жизнедеятельности на различных этапах общественного развития, в рамках определенных эпох, формаций, этнических и национальных общностей (античная, феодальная, латиноамериканская, русская культура и т.д.);

– особенность сознания, поведения и деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни (культура труда, быта; художественная, экологическая, политическая культура).

В контексте нашего исследования важно обратить внимание и на личностно-ориентированный подход, который вкпе с деятельностным применительно к ступени профессионального образования, должен быть дополнен специфическими педагогическими подходами, связанными с содержанием курсов художественно-эстетических дисциплин (например культурологическим и аксиологическим) [3;4;5]. Специфика курсов «История мировой музыкальной культуры», «Культурология», «Мировая художественная культура» и др. требует специфичной педагогической деятельности, направленной на освоение духовных ценностей человечества. Сущность культурологического подхода заключается в направленности образовательного процесса на становление культурной личности, независимо от ступени образования, получаемой профессии и специальности и состоит в соотношении изучаемых явлений окружающего мира с пространством культуры, его «встраивания» в определенный историко-культурный контекст. Рапацкая Л.А. считает, что культурологический подход, интегрируя в себе теорию культуры и искусства, является одной из насущных проблем педагогической теории и практики и реализуется как принцип культуросообразности воспитания [13]. Воспитание студентов будет тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано и интегрировано в контекст культуры, а студент будет активно овладевать и творчески развивать лучшие образцы культуры нации, страны, цивилизации. Внимание на сущность трансляции культуры в образование обратили внимание основоположники этого подхода (Аверинцев С.С., Бахтин М.М., Гуревич П.С., Лихачев Д.С., Гуревич А.Я., Коган Л.Н. и др.).

Основополагающие ценности культурологического подхода были выделены Бондаревской Е.В.: человек как субъект культуры, образование, как развивающаяся культурная среда, система личных и культурных смыслов, диалог и творчество как пути развития человека в культуре[4].

Таким образом, мы отмечаем, что культурологический подход способствует эмоционально-образному восприятию жизни и культуры, активизации эмоциональной памяти, созданию условий для многократного чувствования студентами как рефлексии их внутренних состояний, которые способствуют развитию познавательного интереса как личностного качества личности [8].

Если говорить о необходимости применения аксиологического подхода (Каган М.С., Столович Л.Н., Чавчавадзе Н.З.), то она объясняется аксиологической сущностью образования в целом как процесса, в котором происходит интериоризация ценностей культуры. Так, Каган М.С. считает, что воспитание – это не что иное, как процесс целенаправленного формирования системы ценностей входящего в мир молодого человека [136]. Признание ценности личности, расширение понимания смысла и назначения образования как универсальной ценности, его целей, содержания и методов требуют усиления аксиологической направленности образования и воспитания личности, способной к самоопределению и самореализации в системе ценностей. Смысл аксиологического подхода в ориентации профессионального образования на формирование у студента системы общечеловеческих (гражданских) и профессиональных норм и ценностей – в его отношении к миру, к своей деятельности, к самому себе как к человеку и профессионалу [10, 38-47].

Процесс формирования музыкально-эстетической культуры, опирается на вышеназванные подходы, органично сочетая их в себе, и является актуальной проблемой современного образования, в том числе и высшего профессионального. Сущность данного процесса заключается в понимании линии *образование – культура – искусство*, которая и является основой музыкально-эстетической культуры личности.

Развитие музыкально-эстетической культуры происходит в воспитательном пространстве вуза (как части социокультурной среды), во взаимоотношения с которым личность вступает «посредством системы эстетических отношений к различным её (среды) объектам». У искусства есть удивительное свойство – отображать, причем самым значительным образом, весьма разнообразные явления действительности, кото-

рые являют собой любопытство (интерес) для человека. Отображая действительность и имея познавательную функцию, искусство призвано влиять на людей, воспитывать их, формировать взгляды, чувства. Воспитательная роль искусства находится в тесной взаимосвязи с эстетическими потребностями человека, которые исторически сформировались как важное качество человеческой природы. Музыка – искусство звуковое и временное (музыкальное произведение разворачивается во времени), является непременным компонентом искусства. Естественно, музыка не может так же непосредственно, как живопись или скульптура, отображать конкретные предметы или описывать явления и предметы действительности так, как это может сделать литература (то есть статическое состояние), но, тем не менее, музыка способна более непосредственно, богато и разнообразно передавать переживания человека, движение его чувств, эмоционально психологическое состояние, общий характер явлений действительности. Особенно активным является влияние музыки в момент объединения больших масс людей в едином порыве, устремлении, чувстве. Музыка красноречивее всех других искусств отвечает на вопросы: «как?», «какое?», «каким образом?», но с большими ограничениями отвечает на вопрос «что?», вообще вполне естественный и постоянно получающий ответ в художественном творчестве.

Эстетическое противоречие музыки рельефно выделяет ее среди прочих видов искусства, одновременно тесно связывая с ними. Каждый вид искусства несет свое сопереживание – визуальное в пластических искусствах, сюжетно – понятийное в литературе. Интонационное сопереживание музыки отличается особой непосредственностью и суггестивностью, чувственное начало в нем сопрягается с бесконечно восходящими ступенями духовного постижения бытия. Благодаря непревзойденной силе внушающего воздействия, она постоянно вовлекается в сферу труда и быта, где конкретный смысл задается прикладной функцией [11].

Тайным метафизическим упражнением души, о котором она не может философствовать, называл музыку Шопенгауэр, и отмечал, что она (музыка) – непосредственный образ слепой, бессознательной, вездесущей воли;... музыка могла бы существовать, если бы мира совсем не было, чего нельзя сказать о других искусствах [19, 370]. Музыка будит творческую в каждом человеке, слушание музыки способно разбудить талант поэта или художника. Музыка представляет собой поистине высокое искусство, являясь выражением внутренней сущности нашего мира. Через музыку мы получаем возможность непосредственно приблизиться к тому, к чему через науку мы приближаемся опосредованно, через понятия и абстракции. В момент катарсиса человек обретает «присутствие» в мире, открывшем ему свой истинный смысл и сущность [9, 53.]

Творческое развитие личности студента в процессе формирования музыкально-эстетической культуры в воспитательном пространстве вуза, наиболее эффективно будет осуществляться тогда, когда сам студент будет ее «творцом» и это качество можно реализовать в условиях как учебной, так и внеаудиторной работы. Сущность этого процесса заключается в музыкально-эстетическом воздействии на участников через а) приобретение (слушание), создание (творческие задания), хранение (участие в различного рода художественных объединениях), а также распространение и пропаганду художественных ценностей; б) выработку художественных ценностных ориентаций участников коллектива, посредством приобщения каждого человека к искусству (музыкальному и другому). Формирование музыкально-эстетической культуры невозможно без личностной активности и осознанности человека. Опираясь на высказывание И. Самохваловой о развитии эстетической культуры, то же самое с полным правом мы можем отнести и к развитию и формированию культуры музыкально-эстетической: «Эстетическая культура означает развитие и «утончение» именно природного, его облагораживание, но не вытеснение или подавление. Развитие эстетической культуры возможно лишь на основе признания самостоятельных прав чувственного познания, что утверждает равноправность суждений вкуса с суждениями ума» [14, 43-44]. Углубление и расширение, интеграция и дифференциация музыкально-

эстетического образования и воспитания студентов требует новых подходов к гуманитарной, культурологической, художественно-эстетической подготовке, которая реализуется в целостном образовательном процессе вуза.

Учитывая то, что прогрессивная идейная обусловленность музыкально-эстетического воспитания является движущей силой и стимулом к развитию духовных начал личности, мы можем предположить, что овладение музыкально-эстетической культурой будет объективной предпосылкой к развитию качественно нового уровня духовности студенчества, смысл которого заключается в многообразии и глубине творческого переосмысления достигнутого. Следовательно, формирование музыкально-эстетической культуры студентов предусматривает развитие современного мировоззрения, опирающегося на духовное обогащение, выработку ценных установок и основ эстетического мировосприятия, обобщение взглядов и представлений о постоянно изменяющемся мире, изменения музыкальных приоритетов, сохранение лучших образцов мирового музыкального искусства. Сформированные взгляды, идеалы и убеждения определяют способность личности к музыкально-эстетическому творчеству в любой сфере общественной деятельности, где в качестве важного этапа процесса реализации эстетического сознания в эстетическую деятельность вступают отношения.

Итак, формирование музыкально-эстетической культуры студентов подразумевает наличие определенных ценностей в области музыки и искусства в целом, эстетические знания об их природе и функционировании, музыкально-эстетическое сознание, музыкально-эстетическую деятельность и отношения, эстетическую направленность взаимоотношений людей на основе музыкальных эстетических ценностей.

Обобщая вышесказанное, отметим, что в основе музыкально-эстетической культуры личности находятся: а) развитость музыкально-эстетического сознания (знания о классической и современной музыке, умение выделить в ней прекрасное и безобразное, зло и добро, т.е. восприятие и «принятие» музыкально-эстетических произведений, проявление личностной активности в освоении музыкально-эстетических ценностей); б) развитость музыкально-эстетического мировоззрения (музыкально-эстетические идеалы, нормы и принципы; музыкально-эстетические ориентации и интересы и т.п.); в) степень совершенства музыкально-эстетического вкуса; г) последовательное воплощение в жизнь музыкально-эстетических ценностей в соответствии с выработанным музыкально-эстетическим идеалом через участие в различных видах художественной деятельности и отношений, а так же музыкально-эстетическую направленность взаимоотношений.

Таким образом, проведенное исследование проблемы формирования музыкально-эстетической культуры студентов в воспитательном пространстве вуза позволило заключить, что гармонически развитая личность, обладающая музыкально-эстетической культурой, утверждает себя через творчество новых отношений с миром и тем самым творчество нового предметного мира.

Список литературы

1. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс / Б.В. Асафьев. – Л., 1971.
2. Блинова, О.А. Процесс музыкальной психотерапии: систематизация и описание основных форм работы / О.А. Блинова – М.: Психологический журнал, 1998, №3. – с. 106-117. 20.
3. Бондаревская, Е.В. Воспитание как возрождение человека культуры/ Е.В. Бондаревская // Основные положения концепции воспитания в изменяющихся условиях. – Ростов н/Д.: РГПИ, 1993. – 32 с. 23.
4. Бондаревская, Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования/ Е.В.Бондаревская// Монография. – Ростов н/Д, 2000. 24.
5. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности /Л.Л. Бочкарев – М.: 1997. – 352 с. 27.
6. Выготский, Л.С. Собрание сочинений: в 6-ти т. /Л.С. Выготский Т1. // Вопросы теории и истории психологии. – М.: Педагогика, 1982. – 488 с.

7. Голованова, Н.Ф. Подходы к воспитанию в современной отечественной педагогике / Н.Ф. Голованова // Педагогика, 2007. – № 10. – С. 38-47.
8. Ильинская, И.П. Эстетическое воспитание личности: культурологический подход / И.П. Ильинская // Человек в современных социально-философских концепциях // Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Елабуга, 2008.
9. Каган, М.С. О месте музыки в современной культуре / М.С. Каган // Советская музыка. – 1985. – № 11. – С. 2-9.
10. Каган, М.С. Музыка в мире искусства / М.С. Каган. – СПб., 1996. – 232 с.
11. Киященко, Н.И. От опыта к эстетической культуре / Н.И. Киященко. Эстетическая культура. – М.: Искусство, 1996. – 164 с.
12. Крылова, Н.Б. Формирование культуры будущего специалиста / Н.Б. Крылова. – М., Высшая школа, 1990. – 142 с.
13. Рапацкая, Л.А. Русская художественная культура / Л.А. Рапацкая – М., 1998. – 608 с.
14. Самохвалова, И.В. Эстетическая культура как комплексный феномен утверждения и реализации человека в мире / И.В. Самохвалова // Эстетическая культура – М.: РАН, Ин-т философии, 1996-201 с., С. 43-44.
15. Смирнов, М.А. Эмоциональный мир музыки: Исследование / М.А. Смирнов. – М.: Музыка, 1990. – 320 с.
16. Терещенко, А.П. Музыкальное развитие подростка / А.П. Терещенко // Семья и школа. – 1989. – №1. – С. 23 – 26.
17. Флоренский, П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / П.А. Флоренский // Курс лекций, прочитанных во ВХУТЕМАСе. – М.: «Прогресс», 1993.
18. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. – СПб., 2000. – 261 с.
19. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление. Собр. соч. Т.2. /А. Шопенгауэр. Т.2.- М., 2001. – С. 378.

ON THE STUDENTS' MUSICAL-AESTHETIC CULTURE SHAPING IN THE COLLEGE/UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT

L. I. Arstein

Belgorod State University

*e-mail:
ramvel@walla.com*

The main methodological approaches to the process of students' musical-aesthetic culture shaping in the college/university educational environment are considered in the article. The author grounds the need of the personality creative development of the students involved in the college/university educational environment work.

Key words: music, aesthetic, culture, musical art, musical-aesthetic culture, educational environment, creation.