УДК 783.6:7.011-053.81

Формирование эстетического восприятия духовной хоровой музыки у молодежи (на примере литургического хорового коллектива)

Гажевская Т. С.
Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», Минск

В статье рассматриваются теоретико-методологические и прикладные основания для формирования и развития эстетического восприятия духовной хоровой музыки у молодежи в процессе организованной деятельности литургического хорового коллектива. Формирование грамотного музыкального восприятия хоровых произведений основывается на постижении особых мер и эталонов, в результате которых музыка становится для личности понятным содержательным объектом. Устанавливаемая связь между музыкально-слуховыми представлениями, эмоциональным отношением и музыкально-теоретическими понятиями о закономерностях музыкального языка дает молодым людям возможность осознавать, рассуждать, анализировать, сопоставлять хоровые сочинения на основе музыкальных, художественных и литературных образов, развивать культуру восприятия, такие способности, которые позволяют личности не только достигнуть успеха в какой-либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой окружающей действительности, способствуют формированию нравственности человека, мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности и дисциплинированности.

Ключевые слова: *эстетическое восприятие, молодежь, литургический хоровой коллектив, музыкально-слуховые представления, эмоциональное отношение, анализ хорового произведения.*

(Искусство и культура. — 2013. — № 2(10). — С. 121-126)

Forming of Esthetic Perception of Youth by Means of Choral Art (on the example of liturgical chorus)

Gazhevskaja T. S.
Educational establishment «Belarusian State University of Culture and Arts», Minsk

Theoretical and methodological as well as applied bases for forming and development of esthetic perception of spiritual choral music by youth in the process of organized activity of liturgical chorus are consoidered in the article. Forming of mediate competent musical perception of choral pieces of music is based on comprehention of special means and standarts as a result of which music becomes a clear informative object for a person. The established connection between musical acoustical imaginations, emotional attitude and musical theoretical concepts about regularities of musical language allows students to perceive, argue, analize, compare choral pieces of music on the basis of musical, art and literary images, to develop culture of perception, such abilities, which allow a person to achieve success in every sphere of activity, to be a creator of esthetic values, to enjoy them and beauty of reality, to promote forming of moral man, thinking and imagination, will, persistence, organization and discipline.

Key words: *esthetic perception, youth, liturgical chorus, musical and acoustical imaginations, emotional attitude, analysis of choral piece of music.*

(Art and Culture. — 2013. — № 2(10). — P. 121-126)

Адрес для корреспонденции: 220036, г. Минск, ул. Волоха, 12,
тел.: (8-017) 208-32-45; – **Т. С. Гажевская**

Репозиторий БГУ

В настоящее время проблема формирования эстетического восприятия, развития личности, ее эстетической культуры – одна из важнейших задач, стоящих перед обществом. Молодые люди нуждаются в определенных духовно-нравственных основах и эстетических ориентирах, которые часто несовместимы с тем, что они встречает в реальной действительности и средствах массовой информации.

Воспитание особого способа восприятия – эстетического – способствует гуманистической направленности молодежи, поскольку оно раскрывает более широкие возможности для получения знаний о другом человеке – авторе, герое и самом себе. Видение в процессе эстетического восприятия искусства другого человека, сопереживание ему, размышление о нем и общение с ним становятся для молодежи фактором духовного развития личности.

Проблема эстетического восприятия и оценки художественного произведения интересовала философов (Платон, Аристотель, Демокрит, Г. Гегель), эстетиков (А. И. Буров, Н. И. Киященко, Л. Н. Коган, Л. П. Печко), привлекала многих отечественных и зарубежных психологов (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. М. Веккер, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко, Е. Л. Крупник, А. Н. Леонтьев, А. А. Мелик-Пашаев, В. И. Петрушин, С. Л. Рубинштейн, И. М. Сеченов, Б. М. Теплов, Д. Б. Эльконин, П. М. Якобсон и др.) на протяжении многих веков. Педагогические проблемы музыкального воспитания и музыкального восприятия изучали Э. Б. Абдуллин, О. А. Апраксина, Ю. Б. Алиев, В. К. Белобородова, Л. В. Горюнова, Н. А. Гродзенская, Д. Б. Кабалевский, Е. В. Назайкинский, Б. М. Неменский, В. Д. Остроменский, В. И. Петрушин, Г. М. Цыпин, В. Н. Шацкая, Г. П. Шевченко и др.

Цель статьи – разработка теоретических основ, методов и приемов формирования эстетического восприятия духовной хоровой музыки у молодежи в процессе организованной деятельности литургического хорового коллектива.

Музыковедческие аспекты исследуемой проблемы отражены в трудах Б. В. Асафьева, В. В. Медушевского, Б. С. Мейлаха, Т. В. Чередниченко, Б. Л. Яворского и других ученых.

Проанализировав труды философов, эстетиков, психологов, педагогов, музыковедов, занимавшихся проблемой формирования и развития эстетического восприятия личности, можно сказать, что эстетическое восприятие – это способность личности вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства. Являясь необходимым этапом познания, оно всегда в большей или меньшей степени связано с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и имеет определенную эмоционально-эффективную окраску. Эстетическое восприятие – это целенаправленный созидательный процесс, в результате которого происходит формирование творчески активной личности, способной воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и творить «по законам красоты». Только целенаправленное педагогическое эстетико-воспитательное воздействие, вовлечение молодежи в разнообразную художественную творческую деятельность способны развить их сенсорную сферу, обеспечить глубокое постижение эстетических явлений, поднять до понимания подлинного искусства, красоты действительности и прекрасного в человеческой личности. Эстетическое восприятие нацелено на общее развитие молодого человека как в эстетическом плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Конечная цель эстетического восприятия – гармоничная личность, всесторонне развитой человек – образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства. Эта цель также отражает и особенность эстетического восприятия как части всего педагогического процесса.

Музыкальное восприятие обладает свойствами, присущими восприятию искусства в целом, но имеет и свои особенности. «Слушая музыку, человек может заражаться ее настроением». Музыка, по мнению Б. В. Асафьева и Л. А. Мазеля, – вид искусства, язык которого в большей мере, чем язык других видов искусства, воздействует на эмоциональную сферу человека, поэтому содержанием музыки может быть все, что способно пробудить в нем переживания [1, с. 41].

Репозиторий ВГУ

Система информационных средств в музыке. За многовековой период развития музыкальное искусство выработало оригинальную систему информативных средств – носителей музыкального содержания. Постижение этих средств требует от человека, воспринимающего музыку, столь же оригинальных индивидуально-психологических качеств, которые в своем единстве называются музыкальностью. Музыкальное восприятие является одной из форм музыкальной деятельности, которая заключается в музыкальной образованности на основе общественно-художественного освоения музыкальной выразительности.

Е. В. Назайкинский уделял большое внимание роли жизненного опыта в восприятии музыки, опираясь, в частности, на «теорию усвоения сенсорных эталонов» А. В. Запорожца. Согласно данной теории, под сенсорными эталонами понимаются выделенные человечеством в процессе его культурного развития представления о качествах, сторонах, свойствах, сенсорных оттенках явлений, имеющие важное значение для практических целей и познания. Эти представления фиксируются в музыкальных системах лада, строя и т. д. Начиная с рождения, сенсорные эталоны со всех сторон воздействуют на развитие восприятия, усваиваются человеком, становятся нормой его индивидуального видения, слышания [2, с. 31].

Кроме сенсорных эталонов, Е. В. Назайкинский выделял различные стороны жизненного опыта, влияющие на успешность музыкального восприятия:

– сенсорный опыт органов чувств – опыт непосредственных восприятий и ощущений, возникающий на основе реальных физических контактов организма с миром;

– кинетический опыт – моторно-двигательный опыт: контроль и управление своими движениями;

– социальный опыт – общение, речь, этический опыт, мораль, эстетическое понимание мира [3, с. 38].

Особого внимания заслуживает работа В. К. Белобородовой, которая выделяет несколько свойств музыкального восприятия (*эмоциональность, целостность и образность, осмысленность, ассоциативность, избирательность, константность*) [4]. Некоторые из этих свойств достаточно подробно описываются в различных аспектах другими авторами [5]; [6]; [7].

Между тем искусство, в частности, искусство хорового пения с его многовековыми традициями, занимает значительное место в системе музыкального эстетического воспитания молодежи. Наполненное глубоким духовным содержанием, способным воздействовать на эмоциональную, нравственную, интеллектуальную сферу личности, хоровое пение способствует формированию личностных качеств, развивает музыкальные способности и художественный вкус, расширяет кругозор и повышает культурный уровень. Хоровое пение – это, с одной стороны, искусство, творческий процесс, а с другой – учеба, требующая от личности напряженного внимания и волевых усилий для преодоления трудностей, накопления умений и навыков.

Авторское исследование восприятия духовной хоровой музыки. Исследование проводилось нами на примере литургического хорового коллектива костела Св. Симона и Елены «Голос души». Литургический хоровой коллектив является общественным добровольным любительским объединением, функционирование которого связано с осуществлением храмового действа, концертной исполнительской деятельностью, участием в различных духовных и светских мероприятиях и направлено на духовное обогащение, эстетическое воспитание, реализацию музыкальных способностей, творческих возможностей его участников на основе всестороннего постижения лучших образцов духовной музыки. Деятельность литургического хорового коллектива направлена на духовное совершенствование, музыкальное творчество, предполагающие постижение личностью духовной хоровой музыки разных эпох, стилей, жанров и направлений; осмысленное восприятие храмового искусства в целом (архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, ораторское искусство, поэтические и канонические тексты духовных хоровых сочинений) и духовной хоровой музыки в частности, что, в свою очередь, содействует развитию способности к эстетическому созерцанию, самоуглублению и обогащению жизненного опыта личности, приобретению певческих навыков и опыта вокально-хорового исполнительства.

Репозиторий ВГУ

Для активизации эстетического восприятия духовных хоровых сочинений нами использовались творческие задания, способствующие переходу от пассивного слушания духовного хорового сочинения к сознательному восприятию и к активному участию молодежи в работе над музыкальным материалом. Для глубокого постижения содержания и красоты духовных хоровых сочинений, усиливающих интенсивность переживаний и раскрывающих перед личностью богатейший мир слуховых образов, нами использовался подбор шедевров изобразительного искусства и скульптуры, помогающих участникам «оживить» образы музыкального произведения, ощутить и понять его настроение, глубоко проникнуть в содержание. Участникам литургических хоровых коллективов было предложено задание сравнить по сходству и по контрасту содержания, опираясь на знание литургического или авторского текста, духовные хоровые сочинения разных эпох, стилей, направлений и жанров с произведениями изобразительного искусства и скульптуры.

Анализируемые духовные хоровые сочинения: 1. *Знаменный распев «Богородице Дево, радуйся»* – а) Леонардо да Винчи «Благовещение», б) Ланди Нероччьо ди Бартоломео ди Бенедетто «Мадонна с младенцем и со святыми», в) Альбертинелли Мариотто «Мадонна с младенцем и со святыми Иеронимом и Зенобием», г) Доменико Гирландайо «Встреча Марии и Елисаветы», д) Эль Греко «Магдалина». 2. *Дж. Перголези. Кантата «Stabat Mater», хор № 1 «Stabat Mater»* – а) Микеланджело Буонарроти «Пьета», б) Андреа Мантенья «Распятие», в) Хайме Уге «Оплакивание», г) Лоренцо Лотто «Несение креста», д) Лесюэр Эсташ «Несение креста». 3. *Г. Ф. Гендель. Оратория «Мессия», хор № 42 «Halleluja»* – а) Сандро Боттичелли «Рождество», б) Джованни Бенедетто Кастильоне «Поклонение пастухов», в) Шарль Лебрен «Поклонение пастухов», г) Сандро Боттичелли «Поклонение волхвов», д) Бернардо Парентино «Поклонение волхвов». 4. *Д. С. Бортнянский. Хоровой концерт «Сей День»* – а) Грюневальд «Воскрешение Христа», б) Андреа Монтенья «Вознесение», в) Александр Иванов «Явление Воскресшего Христа Марии Магдалине», г) Джованни Ланфранко «Коронование Девы Марии со святыми Августином и Уильямом Аквитанским», д) Филипп де Шампень «Тайная вечеря». 5. *Ф. П. Шуберт. «Месса G- dur», хор № 1 «Kyrie»* – а) Леонардо да Винчи «Мадонна Литта», б) Канельяно да Чима «Мадонна с младенцем и со св. Иоанном», в) Давид Герард «Мария с младенцем среди музицирующих ангелов, с донатором и его семьей», г) Лукас Кранах «Отдых по пути в Египет», д) Клод Лоррен «Пейзаж с бегством в Египет». 6. *Дж. Верди. Реквием, хор № 2 «Dies irae»* – а) Микеланджело Буонарроти «Страшный суд», б) Иеронимус Босх. Триптих «Страшный суд», в) Стефан Лохнер «Страшный суд», г) Иван Константинович Айвазовский «Буря на море»; д) Франческо Соломена «Гелиодор, изгоняемый из храма». 7. *А. Т. Гречанинов. Хоровой концерт «К Богородице»* – а) Александр Валентинович Перов «Христос и Богоматерь у житейского моря», б) Андрей Рублев «Спас в силах», в) Микеланджело Буонарроти «Мадонна на лестнице», г) Рафаэль Санти «Святое семейство», д) Доменико Гирландайо «Мадонна с младенцем».

Духовные хоровые сочинения и шедевры изобразительного искусства и архитектуры способствовали приобретению молодежью навыков и умений адекватно воспринимать содержание предложенных произведений. Конечно, в данном случае помогали и накопленный эстетический опыт, хранящиеся в памяти образы, жизненные и творческие переживания, наблюдения, впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного. Глубокое проникновение в идейно-художественную канву хорового произведения, зримое видение образов, благодаря тексту и шедеврам изобразительного искусства и архитектуры, дают возможность целостно и многогранно воспринять музыкальное произведение.

Глубокое проникновение в суть духовных хоровых сочинений, постижение их образов способствуют как росту мастерства, воспитанию художественного вкуса, активизации мыслительной деятельности, так и развитию эстетического кругозора. В результате полноценной работы над хоровым произведением происходит переход обогащенных эстетических чувств в эстетическое сознание.

Личные впечатления и переживания, почерпнутые из действительности и произведений разных видов искусств (органная

Репозиторий ВГУ

и инструментальная музыка, архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, поэтические и канонические тексты духовных хоровых сочинений), помогают участникам литургических хоровых коллективов понять характер духовного хорового сочинения, глубоко проникнуть в его содержание. В процессе работы над текстом хористы постигают сущность образов, содержащихся в литургических или авторских текстах, обогащенных мастерством и воображением композитора.

Осмысленное восприятие музыки неразрывно связано с анализом духовных хоровых сочинений, их спецификой. Анализ музыкальных произведений – один из самых распространенных методов работы при восприятии музыки. Необходимость его использования для раскрытия идейно-художественного содержания музыкального произведения не вызывает сомнений ни с методической, ни с психолого-педагогической, ни с эстетической стороны. Когда речь идет о восприятии, мы имеем в виду не только эмоциональное, но и сознательное восприятие. Такое восприятие воспитывается, главным образом, с помощью беседы, разбора, анализа произведения, которые подготавливают почву для повторного восприятия его на более высоком, не только сознательном, но и эмоциональном уровне.

Формирование музыкально-слуховых представлений. Музыкально-слуховые представления являются в первую очередь представлениями звуковысотных и ритмических соотношений звуков, так как именно эти стороны звуковой ткани выступают как основные «носители смысла». Следовательно, мелодия или интонация является носительницей смысла и содержания.

Музыкальное восприятие требует специальной подготовки. Необходимо постепенно, в восходящей по сложности последовательности предлагать участникам литургического хорового коллектива для слушания духовные хоровые сочинения, предварив это изучением теоретического материала для наиболее эффективного развития музыкального восприятия, понимания художественного содержания музыки. Педагогический процесс должен быть направлен на то, чтобы в рамках систематических занятий молодые люди могли не только узнавать выразительные стороны музыкального произведения, но и разобраться в его структуре, жанре, форме с тем, чтобы выработать определенные навыки для осмысленного восприятия хоровых сочинений.

Анализ хорового произведения

1. Общие сведения о произведении: сведения об авторах музыки и литературного текста, направлении и особенностях их творчества; об эпохе, когда они жили и творили; школе и стиле творчества; о взаимосвязи музыки с литературным текстом.

2. Музыкально-теоретический анализ и выразительные средства исполнения: а) музыкальная форма произведения, его структура (т. е. деление на фразы, предложения, периоды); б) ладотональный план (лад, основная тональность, модуляция, отклонение); в) голосоведение, т. е. интервальное строение хоровых партий; г) гармония (использование уменьшенных и увеличенных трезвучий, септаккордов и др.); д) склад изложения (гомофонно-гармонический, полифонический, смешанный и т. д.); взаимосвязь фактуры с содержанием произведения и выразительными средствами хора.

3. Вокально-хоровой анализ: а) тип и вид хора; состав хора, на который рассчитано данное произведение; б) строй, нюансы; диапазоны хоровых партий и их тесситура; в) способ звуковедения и характер звука; роль и вокальная нагрузка каждой партии хора; г) особенности строя, ансамбля, дикции и орфоэпии, вокально-тембровых красок и специфики певческого дыхания.

4. Исполнительский анализ: а) определение общего характера произведения и его частей (повествовательный, торжественный, веселый, лирический и т. д.), темпового плана (точный перевод и объяснение всех темповых обозначений), метрономических указаний; б) раскрытие внутреннего содержания и выявление художественных образов произведения через собственный исполнительский замысел путем конкретизации, отбора и выделения наиболее характерных для данного произведения музыкально-выразительных, вокально-хоровых и дирижерско-исполнительских средств; в) строй, дикция, интонационные, вокально-ритмические трудности и пути их преодоления.

Репозиторий БГУ

Заключение. Восприятие музыки является одним из средств целенаправленного педагогического воздействия и играет большую роль в процессе духовно-эстетического становления личности молодого человека, оказывает влияние на эстетическое отношение, чувства, суждения и вкусы. Музыкальное восприятие становится необходимой деятельностью при освоении духовной хоровой музыки, а музыкальное искусство является важной частью духовной жизни человека, серьезным фактором формирования мировоззрения, нравственного совершенствования, пробуждения гуманных чувств и качеств, высоких вкусов и потребностей.

Духовная музыка, как и другие виды храмового искусства (архитектура, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, поэтические тексты духовных хоровых сочинений), оказывает положительное воздействие на внутренний мир молодого человека. Эмоциональное воздействие основывается на включении личности в процесс эстетического восприятия, направленного на развитие способности к эстетическому созерцанию, самоуглублению и обогащению эстетического опыта. В комплексе с другими видами храмового искусства духовная музыка наполняет эстетические чувства человека осмысленным художественным восприятием, разнообразными ассоциациями, представлениями, качественно видоизменяя и развивая их. Познавательное воздействие связано с расширением и углублением знаний личности о специфике духовной хоровой музыки, ее стилевых и жанровых особенностях, вокально-хорового исполнительства, развитием способности к эстетическому суждению на основе полученных знаний и приобретенного сенсорного опыта. Воспитательный потенциал духовного хорового искусства заключен в литературных и музыкальных текстах хоровых сочинений. Литературный текст (канонический или авторский) наполнен философским, нравственным, дидактическим содержанием, на основе которого развиваются духовные потребности личности, присваиваются духовные ценности. Музыкальный материал является средством, при помощи которого в памяти и сознании человека фиксируются литургические и авторские тексты, наполняясь эмоционально-оценочной составляющей.

Репозиторий ВГУ

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляева, Л. А. Философия воспитания как основа педагогической деятельности / Л. А. Беляева. – Екатеринбург: Ур ГПИ, 1993. – 126 с.

2. Запорожец, А. В. Восприятие и действие / А. В. Запорожец, Л. М. Веккер, В. П. Зинченко, Л. Г. Рузская. – М.: Просвещение, 1967. – 322 с.

3. Назайкинский, Е. В. О психологии музыкального восприятия / Е. В. Назайкинский. – М.: Музыка, 1972. – 384 с.

4. Белобородова, В. К. Музыкальное восприятие школьников / В. К. Белобородова. – М.: Педагогика, 1975. – 506 с.

5. Остроменский, В. Д. Восприятие музыки как педагогическая проблема / В. Д. Остроменский. – Киев: Музична Украина, 1975. – 199 с.

6. Проблемы эстетического развития личности школьника / под ред. А. И. Бурова, Е. В. Квятковского. – М.: Педагогика, 1987. – 96 с.

7. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / под ред. Г. М. Цыпина. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 368 с.

Поступила в редакцию 13.12.2012 г.