

С. Д. Якушева

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» В МНОГОУРОВНЕВОМ ОБРАЗОВАНИИ

Исследуются вопросы воспитания человека культуры. Определяется роль искусства как действенного фактора гуманизации образования. Раскрывается социокультурная и педагогическая значимость музыкального воспитания в формировании духовного мира молодежи. Предлагается авторская программа элективного курса «История мировой музыкальной культуры» для студентов технических специальностей, а также инновационные формы и методы ее изучения.

Совершенствование человека – интеллектуальное, нравственное, эстетическое – цель, необходимость которой пытались обосновать многие выдающиеся умы человечества на протяжении веков.

Уникальность каждого человека не вызывает сомнения. Однако умение предъявить себя миру, выразить свою уникальность является проблемой для большинства людей.

Сегодня, как и раньше, вопрос культуры, «культурности» является главным в контексте развития прогресса нашей цивилизации, Отечества, всей культуры России, развития ее интеллектуального и нравственного потенциала в двадцать первом веке и третьем тысячелетии.

Понятие культуры обозначает универсальное отношение человека к миру, через которое он создаёт самого себя и мир. Это неповторимая вселенная, способ творческой самореализации человека, смысловой мир, который вдохновляет людей и сплачивает их в некоторое общество (нацию, религиозную или профессиональную группу и т. д.).

В концепции человека, развиваемой русскими философами Н.А.Бердяевым, Н.О. Лосским, П.Ф. Флоренским, он предстает как эпицентр культуры, ее высшая духовная ценность.

Опираясь на эти положения, мы считаем возможным в качестве глобальной цели современного воспитания рассматривать человека культуры. Это означает такой тип личности, ядром которой являются субъективные свойства, определяющие меру ее свободы, гуманности, духовности, жизнотворчества.

«Основополагающее свойство целостного человека культуры – это его способность к культурной идентификации, т. е. к осознанию своей принадлежности к определенной культуре, интериоризации ее ценностей (принятию их как своих), выбору и осуществлению культуросооб-

разного образа жизни, поведения, самодетерминации в горизонте большого и малого времени культуры» (М. Бахтин).

Культура задает систему ценностных представлений, регулирующих индивидуальное и социальное поведение человека, служит базой для постановки и осуществления познавательных, практических и личностных задач. Она переводит человека в другой способ бытия, способ, который лежит вне отдельного человека и является более осмысленным и упорядоченным. Иначе говоря, знания человек не может просто «взять» – он должен переоткрыть их для себя, должна состояться предельно личная встреча с ними. Понять можешь только ты сам, «понимание всегда отмечено знаком индивидуального состояния» (Д. Бонхеффер).

Современный человек для сознательного существования в мире, для того, чтобы сформировать свое ценностно-смысловое пространство, должен поместить себя в мир общечеловеческих ценностей. Эту проблему столь же остро чувствовал и ставил М. Бахтин: «Культурные ценности суть самоценности, и живому сознанию должно приспособиться к ним, утвердить их для себя... Этим путем живое сознание становится культурным, а культурное – воплощается в живом... Всякая общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте».

Человек творит и потребляет культурные ценности, с личности начинается и личностью завершается процесс культурного воспроизводства. Как попытка преодолеть негативные процессы в обществе возникла насущная потребность в формировании творческой личности, т.е. такого типа личности, «для которой характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно – творческая активность, которая проявляется в органическом единстве с высоким уровнем творческих способностей, которые позволяют ей достиг-

нуть прогрессивных, социально и личностно значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности» (В. Андреев).

Понятие личности многогранно. В обыденной речи понятия «человек», «индивид», «индивидуальность» и «личность» часто употребляются в одном и том же значении. Однако *личность* – понятие более ёмкое. С одной стороны, оно обозначает конкретного индивида (лицо) как субъекта деятельности, в единстве его индивидуальных свойств (единичное) и его социальных ролей (общее). С другой – понимается как социальное свойство индивида, как совокупность интегрированных в нём социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямого и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и общения. Чем больше культурно-исторического опыта приобрёл человек и использует в своей деятельности, тем более значим он как личность.

Развитие личности является основной целью образования, обеспечивающего не только познание мира, но и развитие в ее индивидуальности, неповторимом своеобразии.

Образование – часть культуры, которая, с одной стороны, питается ею, а с другой – влияет на ее сохранение и развитие через человека.

Человек издавна пытался уловить свет Вселенского совершенства с помощью искусства.

Специфика искусства состоит в том, что оно развивает всеобщую универсальную человеческую способность.

Искусство становится мощным фактором гуманизации личности, поскольку стимулирует развитие духовной сферы, формирование целостной картины мира в соответствии с канонами прекрасного, выработанным человечеством. Своими специфическими художественно-образными средствами оно отражает жизнь общества и личности, сложнейшие процессы социализации человека – как в социально-историческом, так и в индивидуально-психологическом аспектах, вызывая сложные эмоции и ассоциации. Именно эта его способность легла в основу социально широкого и содержательно углубленного его использования в воспитательных целях, в деле приобщения людей к жизни и творчеству «по законам Красоты».

В этой связи особое значение приобретает проблема построения взаимоотношений личности студента с культурой и искусством, вос-

питание которых всегда привлекательно и действительно.

Каждому человеку нужно знать свои способности и рационально их использовать, глубже погружаясь в собственную одухотворенность и постигая все больше смысл и красоту Мироздания. Все это заставляет по-иному взглянуть на формирование и воспитание личности студентов.

Раскрывая значимость многообразных проявлений мира, искусство укрепляет культурно-историческую эмоциональную память, которая является основным условием совершенствования человека, утверждая его в эстетическом измерении мира.

Основу познавательной направленности личности студента составляют духовные потребности и интересы, побуждая его к деятельности, которая в свою очередь определяется фундаментальными способностями к познанию.

Познание – процесс духовного освоения мира, направленного на поиск истины, благодаря этому обретается характер эстетически сознательной и осознанной творческой деятельности, эстетического воспитания.

Эстетическое воспитание будит и развивает чувство прекрасного, облагораживает личность. Человек, чуткий к прекрасному, испытывает потребность строить свою жизнь по законам красоты. Эстетическое наслаждение у него вызывают не только произведения искусства, но и добрые дела. «Суть эстетического воспитания состоит в том, чтобы утверждать добро как прекрасное» (Б.М. Неменский).

Задачи эстетического воспитания – формирование эстетических понятий, оценок, суждений, идеалов, потребностей, вкусов, способностей. Критерием эстетической воспитанности считается овладение эстетической культурой. Эстетическая культура, как составная часть культуры духовной, предполагает умение отличать прекрасное от уродливого, благодарное от пошлого не только в искусстве, но также в любом проявлении жизни: в труде, быту, поведении человека.

Музыка всегда была и остаётся одним из наиболее любимых и действенных видов искусства. Её повсеместное распространение позволило проявиться как позитивным, так и негативным явлениям, связанным с влиянием музыкального искусства на общественную жизнь и сознание человека.

Именно социокультурная и педагогическая значимость музыкального воспитания, его

практическая результативность позволяют подойти к музыке как к источнику воспитания в самом широком смысле.

Музыкальное воспитание призвано воздействовать и формировать духовный мир человека, его мировоззрение, нравственность, культуру.

Музыка сопровождает человека с ранних лет. На произведениях композиторов-классиков воспитаны многие поколения эстетически развитых людей, и нельзя допустить, чтобы вечная музыка оказалась непосильной для нашей молодежи. Необходимо срочно возрождать забытые музыкальные традиции, возвращаться к народной музыке, хоровому пению.

Сердцевину и смысл музыкального воспитания составляет целенаправленное осуществление воспитательной функции музыки, которую мы определяем как процесс и результат взаимодействия музыкального искусства с общественным сознанием и сознанием личности в соответствии с нравственно-эстетическим идеалом на каждом из этапов культурно-исторического развития общества и личности.

Музыкальное искусство становится важнейшим инструментом, определяющим художественно-творческую и духовно-ценностную направленность всех сторон личности, её мировоззрения.

Осуществлять высокую цель – воспитывать гармонического человека – способно лишь искусство гуманистического содержания, возвышенных эстетических и нравственных идеалов.

Обновление всех сфер общественной жизни на современном этапе заставило по-новому взглянуть на проблемы развития эстетической культуры, духовности, нравственности. По-новому высветленными оказались судьбы искусства в современном мире. В частности, особую актуальность приобрели направленность искусства на человека, формирование и развитие человеческой личности в течение всей жизни. Эти проблемы нашли свое отражение в концепции многоуровневого профессионального образования.

В Оренбургской области на базе Оренбургского государственного университета и колледжей в его структуре (индустриально-педагогический колледж является одним из них) проводится эксперимент по созданию интегрированной образовательной системы «колледж – вуз» для инженерно-технических специальностей, одобренной Министерством образования Российской Федерации. Для проведения экспери-

ментальных работ по проекту Оренбургскому государственному университету был присвоен статус «Федеральной экспериментальной площадки».

Именно у студентов технических специальностей в планах и программах недостаточно внимания уделено формированию эстетической культуры будущего специалиста. Для реализации этой цели в условиях многоуровневого профессионального образования предлагается ввести элективные курсы, одним из которых является курс «История мировой музыкальной культуры» (ИММК).

Задачи курса:

- 1) воспитание музыкальной культуры студентов как важной и неотъемлемой части эстетической и духовной культуры;
- 2) накопление музыкально-художественного опыта, потенциала личности в опоре на восприятие как основу любой художественной деятельности;
- 3) включение музыки в широкий социально-художественный контекст через философию и другие виды искусства.

Программа изучения истории мировой музыкальной культуры предусматривает широкую интеграцию и осмысление связей музыки с философией, социологией, эстетикой, психологией, историей, культурологией и другими науками, т.е. музыкальная культура рассматривается в контексте развития всей мировой материальной и духовной культуры.

История мировой музыкальной культуры как дисциплина, ведущая к постижению основ бытия, отождествляется с философией. Понимание сущности музыки неразрывно связывалось и с пониманием сущности философии. Если в музыке что-то содержится, то это содержание следует искать в природе философского знания.

Процесс постижения музыки требует актуализации всех интеллектуальных и эмоциональных сил, знаний, умений. Курс истории мировой музыкальной культуры (зарубежной, русской, советской) ориентируется в основном на изучение и слушание крупных музыкальных жанров: опер, балетов, симфоний. Изучение произведений, в которых отражены характерные для творчества того или иного композитора черты, позволит расширить представление студентов об индивидуальности стиля этого композитора, усилит познавательный интерес к его творчеству.

Быть готовым к восприятию всего богатства, которое нам дарит жизнь и искусство, – это первая, основная задача для того, кто хочет жить в искусстве.

По выражению А.Ф. Лосева, «музыка есть искусство становления – её мелодическое движение непосредственно воспроизводит движение души. Душа настроена на космический лад, способна уловить ритмы Вселенской гармонии и созерцать сущность вещей земного плана – об этом свидетельствуют все древнейшие учения. Как показывает практика художественного творчества, подобные представления не беспочвенны, они рождались как следствие осмысления результатов особых духовных переживаний, в высшей степени характерных для эмоционально-образного мышления. Заглянув в тайники индивидуальных творческих лабораторий, можно с удивлением обнаружить, что правы восточные мыслители, утверждавшие, что у каждого мудреца своя Реальность. У всех, чья способность слышать относится к одному и тому же виду пространства, проявляется свойство слуха, присущее данному пространству».

Еще в педагогической деятельности Сократа был выработан метод обучения, при котором посредством искусно поставленных вопросов обучаемый проводится к самостоятельным правильным выводам. Мы взяли этот метод за основу. Ориентировать студентов на задачу, а не на ответ – вот главное, что мы выделяем на занятиях по истории мировой музыкальной культуры.

Важно включить студентов в активную многостороннюю деятельность на лекции, используя для этого такие приемы, как актуализацию личного жизненного опыта и опыта общения с различными видами искусства, использование сквозных идей, опережение и возвращение назад, обращение к музыкальным ассоциациям, постановка проблемных вопросов, анализ произведений музыкального искусства через сравнение, сопоставление и т.д.

Основная цель самостоятельной работы студентов – развитие способности к самостоятельному восприятию и анализу музыкальных явлений в их взаимосвязях, осмысление своеобразия средств выразительности и духовного содержания музыкальных ценностей, выявление личной позиции в сфере музыкальной культуры.

Студенты должны самостоятельно воспринимать, оценивать, осмысливать музыкальное искусство, искать связи между музыкальными

направлениями и стилями. Только тогда процесс освоения основ музыкальной культуры будет результативным, когда смыслом изучения предмета будет не объём, не количество рассматриваемых произведений, не охват всевозможного материала, а освоение студентами способностей проникновения в мир музыкальных ценностей на основе понимания всеобщей взаимосвязи явлений.

Формирование основ музыкальной культуры нельзя рассматривать только как собственную работу отдельного студента. Известно, что восприятие и усвоение любой информации, и особенно музыкальной, носит избирательный характер, который определяется как личными свойствами самого студента, так и влиянием ближайшего круга общения. Оптимальным в процессе обучения будет не игнорирование этого явления, а выявление и использование его при организации и регулировании общения студентов друг с другом на занятиях. Общение в ходе обучения должно быть естественным. Это достигается при использовании нескольких методов, таких как диспут, регламентированная и нерегламентированная дискуссия, разыгрывание ситуаций в ролях, анализ конкретных ситуаций, метод инцидента, деловая игра и т.д. Что характеризует такие методы? Прежде всего высокая степень вовлечения студентов в учебный процесс (здесь их активность вполне сопоставима с активностью преподавателя), повышенная мотивация, эмоциональность и творческая активность в выполнении заданий и, что особенно важно, обязательность взаимодействия студентов между собой.

Примером одной из форм работы на занятиях по истории мировой музыкальной культуры, выводящих студентов на уровень творчества, является игра «Диалог музыкальных культур».

Она проводится в следующем порядке:

1. Выступление – «что дала миру наша музыкальная культура».
2. Обсуждение темы и ответы на вопросы оппонента.
3. Оценивание изложения материала – логика и ясность изложения материала, новизна и глубина содержания.

Такой метод работы расширяет возможности активизации работы каждого студента.

Для формирования музыкальной культуры личности студента важна определенная музыкальная среда, погружение в которую предпо-

лагает организацию концертов силами самих учащихся, работу музыкального лектория, просмотр оперных и балетных спектаклей, музыкальных видеофильмов в видеосалоне.

Занятия по ИММК предполагают наличие нескольких видов и форм обучения:

- **лекционная** – организация анализа обширного конкретно-музыкально-художественного материала на основе интегрированного принципа с демонстрацией материала;
- **семинарское** – совершенствование уровня выполнения самостоятельных заданий (доклады, рефераты), повышение уровня мышления, изложения материала, проведение игры «Диалог культур», музыкальной викторины;
- **самостоятельная** – развитие способности к самостоятельному восприятию и анализу музыкальных явлений в их взаимосвязях, осмысление своеобразия средств выразительности и духовного содержания музыкальных и художественных ценностей, выявление личностной позиции; поисковая актив-

ность и способность многозначного контекста. Такое обучение повышает адаптивные возможности человека, стрессоустойчивость. Кроме того, такой тип обучения, как показал Ю. А. Грибов, меняет свою атмосферу в коллективе. При репродуктивном стиле преподавания возникает психологический барьер к творческому самовыражению. При творческих формах обучения, а также при пробуждении к самовыражению в художественном творчестве (пение, сочинение, театрализованные представления и т.п.) формируется коллективная установка на поддержку творческих усилий каждого.

Если таким образом реализовать культурологический потенциал вуза и возможности студента в различных видах деятельности, то эстетическое творчество одновременно станет и ведущим условием формирования эстетической культуры. Так возникает гармония взаимоотношений между профессиональным и духовным, компетентностью и культурой.

Список использованной литературы:

1. Андреев В. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности
2. Бахтин М. К философии поступка (философия и социология науки и техники) / Под. ред. И.Т. Фролова. М.: Наука, 1986г.
3. Бонхеффер Д. Соппротивление и покорность. М.: Прогресс, 1994.
4. Буюкас Т.М., Зевина О.Г. Опыт утверждения общечеловеческих ценностей – культурных символов – в индивидуальном сознании // Вопросы психологии, 1997, №5.
5. Кононенко Б.И. Культурология в терминах, понятиях, именах. Справочное пособие: М. : «Щит – М», 1999.
6. Кондрашов В., Чичина Е. Этика. Эстетика. Ростов-на-дону: «Феникс», 1999.
7. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
8. Мартынов В. Философия красоты. Минск, 1999.
9. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед. вузов.: В 2 кн.– М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 2: Процесс воспитания.
10. Рубенштейн М. Философия Человека (О смысле жизни – Ч. 2 – М., 1927 г.) Основы педагогики личности. Казань, 1988 г.
11. Якушева С. Креативно-творческое начало искусства в курсе истории мировой музыкальной культуры и образовательном контексте (Основы гуманитаризации образования. Ученые записки ООИУУ, Т. 2 – Оренбург, 1997 г.).