

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ В СТРУКТУРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Рева В.П., к. пед. н., доцент

*Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,
ул. Космонавтов, 1, г. Могилёв, Республика Беларусь*

val.r@rur.by

Художественные образы не наполняют сознание человека автоматически. Личностное «присвоение» содержания музыки предполагает повышенную активность воспринимающего, завершающей стадией которой становится переживание интонационно-образного преломления жизни, с одной стороны, и обогащение дополнительным эмоциональным опытом жизни, с другой. Эстетические переживания приобретают для слушателя характер сопричастности, чего-то ей принадлежащего, сугубо субъективного, выступают важным психологическим механизмом самопознания личностных смыслов в искусстве.

Механизмы музыкального восприятия обусловлены эстетическими переживаниями, затрагивающими наиболее глубокие пласты эмоциональной сферы человека. Категория переживания является аналогом понимания, важным психолого-педагогическим фактором формирования духовности личности.

Ключевые слова: музыкальное восприятие, эстетическое переживание, сопереживание, художественный образ.

ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕЖИВАННЯ В СТРУКТУРІ МУЗИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ

Рева В.П.

*Могилевський державний університет ім. А.А.Кулешова,
вул. Космонавтів, 1, м. Могилев, Республіка Білорусь*

val.r@rur.by

Художні образи не наповнюють свідомість людини автоматично. Особистісне «привласнення» змісту музики передбачає підвищену активність людини, яка сприймає цю музику. Завершальною стадією цієї активності стає переживання інтонаційно-образного зламужиття, з одного боку, і збагачення додатковим емоційним досвідом життя, з іншого. Естетичні переживання набувають для слухача характеру причетності до того, що відбувається, приналежності до світу музики, суто суб'єктивного, що є надважливим психологічним механізмом самопізнання особистісних сенсів у мистецтві.

Механізми музичного сприйняття зумовлені естетичними переживаннями, які торкають найбільш глибокі прошарки емоційної сфери людини. Категорія переживання є аналогом усвідомлення, важливим психолого-педагогічним фактором формування духовності особистості.

Ключові слова: музичне сприйняття, естетичні переживання, співпереживання, художній образ.

THE AESTHETIC EXPERIENCE IN THE STRUCTURE OF THE MUSICAL PERCEPTION

Reva V.P.

Mogilev state university by A. A. Kuleshov, st. Astronauts, 1, Mogilev, Republic Belarus

val.r@rur.by

Mechanisms of musical perception are stipulated by aesthetic feelings, which touch the deepest layers of emotional spheres of a person. The category of emotional experience is an analogue of perception, the important psycho-pedagogical factor of formation of spirituality of personality.

The artistic character don't fill automatically the musical man sense. The personal appropriation of the musical maintenance proposes high perceptive activity, the finishing stage of it is the experience of intonation figurative refraction of life ontogeny hand and the enrichment of additional emotional experiment on the other hand.

The aesthetic experience acquires contact with the listener's character, something belongs to especially subjective, comes out of the important psychological mechanism of the personal cognition the senses of art.

Key words: musical perception, aesthetic feeling, empathy, artistic image.

Повышение интереса к музыке, расширение форм ее потребления требует уточнения механизмов развития музыкального восприятия, постижения художественных смыслов, творческого общения с искусством. Психолого-педагогический аспект проблемы состоит в

исследовании процесса восприятия музыки как эстетического переживания, мышления художественными образами. Интенсивностью и насыщенностью эмоциональных откликов определяется значимость искусства для человека, а на более высоком уровне – эффективность созидательного воздействия на духовный мир в целом. В этом смысле развитие музыкального восприятия становится весьма актуальным для практики эстетического воспитания, является одной из его важнейших задач, решение которых обусловлено механизмами переживаний, связанных с глубинными пластами эмоциональной сферы человека. Искусство невозможно понять, не пережив содержания на личностном уровне. Категория переживания в освоении музыки служит аналогом понимания, ориентиром в формировании духовных составляющих личности, выступает стержневым психологическим фактором музыкального восприятия, который необходимо учитывать в педагогике. Анализ эстетического переживания как структурной психологической составляющей музыкального восприятия явился **целью** статьи.

Как психический процесс, эстетическое переживание возникает под воздействием привлекательных объектов действительности и искусства, приобретающих для субъекта личностную значимость. В частности музыка, концентрируя в себе опыт эмоциональной жизни, биоэнергетику выражения чувств и эмоций, изящества художественной мысли, ориентирована на переживание как особый способ коммуникации человека. Своеобразие музыкального переживания состоит в многовекторности проявлений, сочетании нескольких эмоциональных наклонений одновременно. В процессе восприятия музыки преобладающее значение приобретают только те из них, которые отвечают эмоциональному состоянию слушателя, локальным установкам и настроениям, владеющих им в определенной ситуации восприятия. «Соотношение различных по направленности, так и по оттенкам эмоций, возникающих при восприятии искусства, - пишет Г.Х. Шингаров, - определяется как содержанием художественного произведения, так и особенностями воспринимающего субъекта» [1, с. 149]. По наблюдениям психологов, эстетическое переживание состоит из совокупности различных по направленности эмоций, допускает определенные количественные характеристики по продолжительности, интенсивности, глубине протекания, степени эмоциональной окрашенности, то есть поддается фиксации. В педагогических целях это позволяет выделять отдельные фазы переживания музыки, отличающиеся друг от друга разным уровнем участия в нем эмоциональных и рациональных составляющих мышления. По ним могут быть дифференцированы такие формы эстетического переживания, как эмоциональное состояние, настроение, реакция, эстетическое чувство. Их градация предоставляет возможность конкретизации процесса слухового восприятия, управления ими, формирования педагогических стратегий развития у слушателей. Эстетическое переживание является той стадией, на которой субъект начинает осознавать «тождество» своих внутренних установок и намерений с содержанием воспринимаемого музыкального произведения. Его дальнейшее осмысление осуществляется через механизмы ассоциативного мышления, творческого воображения, обеспечивающим необходимую для эстетического наслаждения глубину чувствования и осознания.

Конечный результат переживания выражается в перестройке внутреннего мира человека, духовных ориентиров, повышения уровня музыкальной культуры. Эстетическому переживанию присущ динамичный характер, обусловленный такими факторами, как источник возникновения, степень соотношения разных по модальности чувств, эмоциональной отзывчивости, что может рассматриваться в качестве одного из основных показателей музыкальной культуры слушателя. «Возникновение эстетических переживаний – первая форма, в которой личность осознает тождество своих внутренних определений, установок, намерений с содержанием воспринимаемого произведения искусства. При этом «тождественное» и в личности, и в произведении искусства еще не отделено от субъекта, он воспринимает это «тождественное» как нечто ему присущее. Только после того, как произошло «слияние» личности и произведения (то есть, когда произведение искусства «открылось» человеку, «заговорило» с ним) – можно говорить о воздействии искусства на человека. Художественное переживание и есть та деятельность, в рамках которой

существует, разворачиваясь во времени, интимная связь искусства и человека» [2, с. 34-35]. То есть, происходит взаимодействие двух ценностно-смысловых миров – мира личности и мира художественного произведения, результатом которого является эстетическое наслаждение, как необходимое условие актуализации всех социально значимых функций искусства, включая эстетическое воспитание. Нельзя воспитывать человека тем, что ему не нравится, к чему не предрасположена душа, нельзя влюбиться в то, что не произвело впечатления. Эта важная психологическая закономерность восприятия не учитывается, к сожалению, в современной педагогике музыкального образования.

Слияние эмоционального мира слушателя и художественных эмоций, выраженных в музыке, обеспечивается механизмами сопереживания. В теории эстетического воспитания их принято рассматривать как всеобщий и обязательный компонент восприятия искусства. Сопереживание тесно соприкасается с такими феноменами эстетического сознания, как «вчувствование» и «эмпатия», характеризующими способность уподобляться эмоциональным состояниям других людей, мысленно перевоплощаться в художественные образы. Сопереживая, слушатель отождествляет себя с художественными образами, как бы принимая их в свой внутренний мир, обретая тем самым возможность не только представить ситуацию, но и пережить ее смысл, осознать радость общения с искусством. Типичными признаками сопереживания, связанного с восприятием искусства, является позитивность действий, активность фантазии и воображения. Вместе с тем процессы сопереживания носят условный характер, не выражаются в конкретных поступках. «Как бы глубоко не охватывало оно в театре чувства зрителя, он не бросается на выручку к герою, страдающему на сцене, и даже не спешит к нему с советом, тем более странной была бы подобная активность реципиента других искусств» [3, с.31].

Сопереживание является мощным психологическим фактором духовной зрелости личности – одним из показателей культуры его музыкального восприятия. Распознать эмоцию, выраженную в музыкальном произведении, не значит еще до конца понять содержание. Важно установить с музыкой духовно-личностный контакт, перевести его на индивидуальный код, суметь посмотреть на мир изнутри самого музыкального произведения глазами его лирических героев, окружить восприятие жизненным и художественным контекстом, ощутить мышцами тела, дыханием. Этот антропоморфизированный уровень восприятия, служит базовой основой воспитания, предпосылкой эстетического развития личности.

Действуя катартически, музыка может вызывать сопереживание через отождествление чувств и эмоций человека с художественными образами и тем самым побудить к воспоминанию и анализу событий из собственной жизни. Переживая, мы, как бы проигрываем, ощущаем и осознаем свои поступки, глубже познаем свое «Я», поднимаемся на новую ступень осознания собственной духовной сущности. Происходит познание самого себя, преобразование внутреннего мира, корректировка ценностных ориентаций, взглядов и идеалов с качественно новых позиций. Такие преобразования обусловлены во многом запасом эстетических впечатлений, полученных в детстве. Воздействие музыкального искусства объясняется тем, что в его содержание включено выражение опыта эмоционально-ценностного отношения к жизни – от преходящего локального настроения до глубоких нравственно-эстетических потрясений, благодаря которым возникает эффект сопереживания самому себе, общения с самим собой. Это позволяет испытывать такие состояния души, на которые в своей повседневной жизни человек подняться бы не смог никогда.

Выражая эмоциональное отношение к содержанию искусства, сопереживание обусловлено субъективными факторами, индивидуальными особенностями субъекта. Так, глубина сопереживания свидетельствует как об эффективности художественного воздействия музыки, так и об уровне эстетической культуры личности, потребности в переживании на таком уровне. Без решения субъекта, без чувственного стремления навстречу сопереживанию, никакие музыкальные воздействия не смогут увлечь его музыкой. Только при условии соответствия содержания музыки потребностям человека оно может

способствовать переплавке эстетических переживаний в глубоко личностные, становится собственным духовным достоянием. Большое значение в данной связи приобретают внутренние установки на общение с художественными образами как с другими людьми, предпосылками чего служат творческое воображение и внутренняя активность самого слушателя. В таком общении осуществляется «сокровенный процесс взаимодействия, взаимовлияния целостного «Я» воспринимающего субъекта с создаваемым этим же «Я» художественным образом» [4, с.127]. Музыкальное восприятие в этом смысле приближается к внутреннему диалогу «Я» личности с ее вторым «Я». На соотношении этих двух «Я» основано эстетическое отношение человека к искусству. В процессе восприятия музыки он как бы вбирает в себя опыт другого человека и, благодаря этому, становится духовно богаче.

Безусловно, субъективный музыкальный образ, возникающий у слушателя, не может совпадать с образом, задуманным автором. Это объясняется рядом объективных причин, таких, как уровень жизненного опыта воспринимающего и тезауруса композитора, развитость эстетического сознания и пр. Не существует одинаковых сопереживаний, так же, как и двух людей с идеальным складом ума, психического развития, эмоциональной культурой, на что, в свое время, обращал внимание Б.В. Асафьев, указывая на сложность механизмов воздействия музыки. Несмотря на то, что характер переживаний определяется самим содержанием искусства, которое заставляет подчиниться определенному настроению, ни о каком точном переводе чувств, узнавании того, что именно хотел выразить композитор, его переживании не может быть и речи.

Восприятие музыки, как и любой другой вид художественной коммуникации, опосредовано жизненным опытом субъекта, представляет процесс взаимодействия автора, с одной стороны, и слушателя, с другой. Не случайно одной из важнейших атрибутивных функций искусства считается удвоение реальной жизни человека, дополнение его жизненного опыта подобной, но другой, условной жизни. Воплощением этой вторичной жизни служит содержание художественного произведения. Адекватно замыслу композитора оно будет воспринято лишь в том случае, если в жизненном опыте слушателя отыщутся интонационные прообразы, эмоционально близкие авторским, запечатленным в музыке. Субъективный образ слушателя и объективный образ, переданный в произведении, не могут совпадать во многих деталях. Вместе с тем, в процессе анализа содержания музыки он может приближаться к нему. Близкими оказываются ассоциации, понимание общего эмоционального тона музыки. Если и на этом уровне взаимодействие слушателя и композитора не устанавливается, то процесс художественной коммуникации практически не осуществляется и даже не начинается, музыкальное восприятие переходит в слушание музыки.

Сферы жизненного опыта композитора и слушателя, тем более ребенка, в целом несопоставимы. Ответственным этапом восприятия становится наблюдение, нахождение общих точек соприкосновения. Ими чаще всего оказываются яркие интонационно выраженные чувства и эмоции человека, раньше других попадающие в зону активного внимания, что, в целом, неудивительно. В жизненном опыте человека эмоционально-чувственные компоненты занимают преобладающее место. На основе закрепленных в памяти ассоциативных связей, они обнаруживают себя при восприятии в виде эмоциональных, телесных (двигательных, пластических, жестовых, мимических), интонационно-речевых и многочисленных других форм проявления. Особенно заметно это у детей и в скрытой форме присутствует у взрослых. Позднее к восприятию подключаются другие стороны жизненного опыта, мировоззрение, рефлексия, эстетическое сознание (оценки, потребности, вкусы, идеалы). С их участием в этой основе и при соответствующих установках слушатель приходит к целостному постижению музыкального образа в единстве всех его составляющих.

Выделенные закономерности характеризуют музыкальное восприятие как творческий процесс, особую значимость в котором приобретают ассоциации, важнейший строительный материал восприятия искусства. Учитывая скрытый от внешних проявлений характер

музыкального восприятия, ассоциативные представления выступают в качестве одного из немногих внешних показателей, позволяющих судить о содержательной направленности восприятия, каналах связи, по которым оно осуществляется. Данное обстоятельство приобретает большое значение в педагогической работе, допускает возможность внесения коррективов в организацию процесса восприятия, руководить им.

Сфера ассоциативных представлений включает в себя ассоциации предметно-зрительного, эмоционально-чувственного, телесно-моторного, пространственного, звукоречевого, жанрового, стилистического и иного характера. По-разному они бывают представлены в каждом отдельном акте восприятия, у каждого конкретного человека. В целом можно выделить две основные группы ассоциаций, обуславливающих восприятие музыки – ассоциации художественного и не художественного типа. К первым относятся эмоционально-чувственные, звукоречевые, интонационные и многочисленные разновидности телесно-моторных ассоциаций (жестовых, пластических, пантомимических, танцевальных). Образные аналогии, возникающие с их участием, облегчают обнаружение присутствия сознания человека в интонационном поле музыки, в значительной степени, проникновение в образный мир произведения. Проецирование ассоциативных представлений художественного типа обусловлено самим музыкальным материалом. Не случайно Б.В. Асафьев, рассматривая музыкальную интонацию как выразительно-смысловой элемент произведения, видел в ней включатель особых ассоциаций, связывающих музыкальные структуры с жизнью человека.

Другая группа ассоциаций соотносится со сферой представлений предметно-зрительного типа. Их завершающей функцией становится информация о предмете, материально ощущаемой вещи, зрительном образе. Такие ассоциации преобладают обычно у неопытных слушателей и у детей, что естественно. Важнейшим источником информации об окружающей действительности является зрение. Любые незнакомые явления человек пытается представить зрительно, перевести их в видимый образ. Этот механизм восприятия непроизвольно переносится на восприятие музыки. Однако в силу своей специфики как вида искусства, она обращена к иным анализаторам, прежде всего, к слуху. Попытки перевести содержание на язык предметно-зрительных представлений приводит к упрощению, искажению и вульгаризации музыкального содержания, к неизбежному снижению эффективности музыкального воспитания. Ассоциации художественного типа являются мощным психологическим фактором эстетического переживания содержания искусства. Источником их возникновения служат непосредственно музыкальные образы. Напротив, предметные ассоциации парализуют становление субъективных слуховых образов, уводят от сущности музыки как интонационного явления, духовного откровения, красоты самовыражения человека в звуках. По отношению к музыкальному содержанию, предметные ассоциации не оказывают должного суггестивного эффекта. Вместе с тем, выполняют функцию подкрепляющего эстетического воздействия, благодаря которому музыкальные образы обретают пространственную осязаемость, например, при восприятии музыки изобразительного характера, различного рода звукоподражаний. Такие пласты музыкального содержания достаточно широко представлены в музыке в образах животных, птиц, явлений природы, механизмов и пр. Однако они обретают характер эстетического воздействия только в сочетании с соответствующим эмоциональным наполнением, как явления, находившиеся рядом с человеком, и о которых он поведал в музыке с тех или иных мировоззренческих и социокультурных позиций.

Взаимодействие композитора и слушателя осуществляется в процессе сотворчества, активной созидательной деятельности по воссозданию художественных образов. В сотворчестве проясняется содержание воспринятого, логика использования выразительных средств, формы, жанровых проявлений, прогнозирование интонационного развития, осмысливаются принципы организации музыкального материала. Конструирование художественных образов предполагает не только огромное напряжение мыслей и чувств композитора, но и требует не менее адекватных затрат духовной энергии слушателя.

Выводы. Художественные образы не наполняют сознание человека автоматически. Их личностное «присвоение» предполагает повышенную активность воспринимающего, завершающей стадией которой становится переживание интонационно-образного преломления жизни в искусстве, с одной стороны, и наслаждение художественным опытом других людей, с другой. Эстетические переживания всегда имеют для осознающей личности характер чего-то лишь ей принадлежащего, сугубо субъективного, что позволяет рассматривать их как индикатор познания личностных смыслов в искусстве, музыкальной культуры личности. Находя отражение их в музыке, слушатель включается во внутреннюю работу по самовоспитанию, самосозиданию собственной духовной сферы [5].

Воссоздание художественных образов является творческим актом, наполняющим человека ощущениями радости, духовного пробуждения, вдохновения, открытия новых жизненных перспектив, предоставляет возможность установления связи с жизнью через художественные образы, делает сопричастным к внутреннему миру других людей. Вытекающий отсюда психолого-педагогический аспект проблемы развития музыкального восприятия состоит в формировании идеалов нравственно-эстетического освоения образного пространства искусства через переживание художественных образов. Эталоны эстетического восприятия музыки, приобретенные в детстве, оказывают влияние на мировосприятие, способствуют воспитанию личности с широким гуманистическим видением жизни, дальнейшие продуктивные самостоятельные поиски личностных смыслов в искусстве на протяжении всей жизни.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блок В.Б. Сопереживание и сотворчество (диалектика и взаимообусловленность) / В.Б.Блок // Художественное творчество и психология. – М. : Наука, 1991. – С. 31-35.
2. Рева В.П. Интонационно-телесные контексты музыкального восприятия (педагогический аспект) : монография / В. П. Рева. – Могилев : МГУ им. А.А.Кулешова, 2013. – 180 с.
3. Шингаров Г.Х. Физиологические основы и психологическое состояние человеческих переживаний / Г.Х. Шингаров // Эстетика и жизнь. – Вып. 2. – М. : Искусство, 1972. – С. 137-154.
4. Шор Ю.М. Художественное переживание как процесс / Ю.М. Шор // Методологические проблемы современного музыкознания. – Вып.3. – Л., 1980. – С. 32-38.
5. Щербакова А.А. Восприятие музыкального произведения как форма общения / А.А. Щербакова // Искусство и общение. – Л. : ИГИТМ, 1984. – С. 127-135.

REFERENCES

1. Blok V.B. Soperezhivanie i sotvorchestvo (dialektika i vzaimoobuslovlennost') / V.B.Blok // Hudozhestvennoe tvorchestvo i psihologija. – M. : Nauka, 1991. – P. 31-35.
2. Reva V.P. Intonacionno-telesnye konteksty muzykal'nogo vosprijatija (pedagogicheskij aspekt) : monografija / V. P. Reva. – Mogilev : MGU im. A.A.Kuleshova, 2013. – 180 p.
3. Shingarov G.H. Fiziologicheskie osnovy i psihologicheskoe sostojanie chelovecheskih perezhivanij / G.H. Shingarov // Jestetika i zhizn'. – Vyp. 2. – M. : Iskusstvo, 1972. – P. 137-154.
4. Shor Ju.M. Hudozhestvennoe perezhivanie kak process / Ju.M. Shor // Metodologicheskie problemy sovremennogo muzykoznanija. – Vyp.3. – L., 1980. – P. 32-38.
5. Shherbakova A.A. Vosprijatie muzykal'nogo proizvedenija kak forma obshhenija / A.A. Shherbakova // Iskusstvo i obshhenie. – L. : IGITM, 1984. – P. 127-135.