

И.В. КУРЫШЕВА
(Волгоград)

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА: ЭСТЕТИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Анализируется эстетико-семиотический подход к развитию и воспитанию музыкально-творческой личности на разных ступенях образования. Рассматриваются основные понятия этого подхода. Представлена модель музыкально-творческого развития личности обучающегося, воспитанника в образовательном процессе.

Ключевые слова: эстетико-семиотический подход, гуманизация образования, музыкальное искусство, творческая личность, вторичная музыкальная личность, музыкально-творческая среда.

Современное состояние психологической науки актуализирует постановку принципиально новых теоретических проблем, наиболее важные из которых связаны с новым видением развития личности – уникальной, гармоничной, свободной, творческой. Важность выявления и развития творческих способностей личности отмечается и в национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. Потребность педагогической практики в программах развития творческой личности требует целостного теоретического обоснования его механизмов и принципов.

Выстраивая концептуальные подходы и определяя музыкальное искусство как путь творческого развития личности, мы опирались на ряд теоретических положений, позиций в исследованиях отечественных и зарубежных философов, музыковедов, психологов. Использование средств музыкального искусства в развитии творческой личности реализует новый эстетико-семиотический подход к развитию и воспитанию музыкально-творческой личности на разных ступенях образования.

Современные тенденции в развитии образования обуславливают поиск новых форм, подходов к организации образовательного процесса с тем, чтобы активизировались процессы личностного роста обучающихся. Развитие личности, ее творческой индивидуальности, раскрытие и реализация существенных сил обучающегося становятся главными задачами системы образования. Среди многообразия существующих подходов к образованию наиболее перспективными для нас являются личностно ориентированный, деятельностный, культурологический, антропологический, онтологический, синергетический, семиотический. Они, на наш взгляд, могут способствовать адекватной постановке проблемы в нашем исследовании и разработке эффективных стратегий и тактик развития творческой личности.

Анализ приведенных подходов и концепций позволяет утверждать, что между ними существуют внутреннее единство и глубокая связь, объясняемые лежащими в их основании категориями; взаимная дополнительность и эффективная интеграция; у каждого из них есть научный аппарат исследования, а также модель и идеи для решения научной задачи; каждый из них может быть использован при решении конкретной задачи в реализации технологии развития творческой личности средствами искусства; ни один из них полностью не реализует концепцию авторской музыкально-семантической модели развития творческой личности.

Для разработки и реализации музыкально-семантической модели развития творческой личности необходима интеграция всех вышеприведенных подходов. Обращение к эстетическому и семиотическому подходам, а также поиск возможных путей их интеграции рассматривается в нашем исследовании как один из вариантов решения этой задачи. Сравнительный анализ указанных подходов к образовательному процессу показал, что при всем многообразии взглядов на проблему соотношения образования и человека, образования и культуры можно выделить общие положения, объединяющие данные подходы в контексте современной образовательной парадигмы. Современный период в развитии образования характеризуется тенденцией к интеграции названных подходов и становлению эстетико-семиотического подхода как методологического основания отбора и конструирования содержания образования.

Эстетико-семиотический подход рассматривается в нашем исследовании как специфическая форма обеспечения взаимосвязи, взаимопроникновения личностно ориентированного, деятельностного, антропологического, культурологического, синергетического, онтологического, семиотического подходов и эстетических концепций. Наша точка зрения состоит в том, что эстетико-семиотический подход в значительной мере определяет содержательную и процессуальную основы гуманизации образования; целостное представление о закономерностях развития человека как существа природного, социального и духовного; о содержании образования как усваиваемом опыте, представляемом в единстве значений и смыслов.

Методологическую основу любого подхода составляют ключевые понятия – категории. Эстетико-семиотический подход предполагает понимание:

- *музыки* как сложного психосемантического текста, наполненного общечеловеческими и личностными смыслами (национальная культура, стиль эпохи, композитора, музыкальный текст как поле смыслов и т.д.);

- *образования* как целенаправленно организованного процесса развития творческой личности в пространстве музыкальной культуры, процесса его освоения через развитие музыкальности и музыкального сознания личности через культурные значения и переживания;

- *творческого развития* как процесса становления и укрепления музыкально-когнитивных, мотивационных, эмоциональных, коммуникативных, деятельностных, ценностно-смысловых (духовно-нравственных) характеристик творческой личности в музыкально-творческой деятельности.

Понятие «личность» в эстетико-семиотическом подходе отражает многообразные аспекты бытия индивида – природный, социальный, духовный, исторический. *Личность – это человек, который является уникальным субъектом инкультурации и социализации.* Кроме того, в нашем исследовании вводится понятие вторичной музыкальной личности – музыкально-творчески активного субъекта, способного познавать, описывать, оценивать, преобразовывать окружающую действительность и собственную музыкально-творческую среду, а также участвовать в общении с музыкой, другими людьми средствами музыкального искусства в процессе музыкальной деятельности. Развитие вторичной музыкальной личности в совокупности всех ее компонентов (музыкально-когнитивного, мотивационного, эмоционального, коммуникативного, деятельностного, духовно-нравственного) обусловлено реализацией основных функций музыки как вида искусства: преобразующей, компенсаторной, познавательной-эвристической, художественно-концептуальной, предвосхищения, коммуникативной, информационной, воспитательной, внушающей, гедонистической и эстетической.

В результате теоретико-методологического анализа представлений и концепций ведущих отечественных психологов и психофизиологов по проблеме индивидуальности и типичности развития (Н.А. Аминова, С.Н. Беляевой-Экземплярской, Н.А. Бернштейна, Э.А. Голубевой, Е.П. Гусевой, Б.М. Теплова, М.К. Кабардова, И.А. Левочкиной, А.В. Либина, В.С. Мерлина, В.М. Русалова и др.) теоретическим основанием нашего исследования психологических основ музыкальности мы приняли концепцию музыкальных способностей, разработанную Б.М. Тепловым (1946). Анализ исследований последних лет показывает, что основные положения, высказанные в те годы Б.М. Тепловым, до сих пор являются ориентирами для большинства отечественных исследований музыкальности (Н.А. Ветлугина, А.Л. Готсдинер, Т.С. Князева, А.Н. Лебедев, А.Х. Пашина, К.В. Тарасова, А.В. Торопова и др.), претерпев вместе с тем значительное развитие. *Музыкальностью* Б.М. Теплов называл комплекс индивидуально-психологических особенностей, требующихся для занятия именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности. В качестве основного признака музыкальности Б.М. Теплов выделял переживание музыки как выражение некоторого содержания. В нашей работе музыкальные способности рассматриваются как базовый интегральный компонент вторичной музыкальной личности.

В рамках эстетико-семиотического подхода мы оперируем основными эстетическими категориями. Остановимся на категории аксиологии искусства – «шедевр». Целесообразным видится фило-

софско-эстетический подход, призванный рассматривать шедевр как *произведение эстетического и художественного максимума*, как «эстетическое событие» в его онтологических и аксиологических горизонтах. Шедевр отличается от произведений иного уровня эстетического и художественного качества по следующим основным критериям: бытийно-ценностной достоверности, художественному совершенству и бесконечной актуализации смысловой интенции в поле зрительского восприятия.

Несомненно, что в рамках изучаемой проблемы особое внимание мы уделяли проблеме развития малоисследованных духовно-нравственных компонентов творческих способностей – эмпатии, художественной энергии нравственных стимулов творчества, таких как вера, надежда, любовь (А. Адлер, Е. Басин, И.О. Елеференко, В.И. Маслова, А. Маслоу, Л.Л. Надирова, К. Роджерс и др.). Музыка, музыкальная культура, музыкальная деятельность есть концентрированное выражение эмпатии и представляет условия ее формирования. Особенно важно, что в процессе музыкального восприятия педагог и обучающийся – это ценностно-значимые равноправные союзники в постижении музыки и совместной музыкально-творческой деятельности. Эмпатия в процессе музыкального восприятия представляет собой направленность сознания слушателя на проникновение – вчувствование в музыкальный феномен, музыкальную культуру, в духовный мир музыкального произведения.

В образовательном процессе на любой ступени (в меньшей степени это касается дошкольного образования) выявлен существенный разрыв между воздействием, с одной стороны, на логико-формальное мышление обучаемых, с другой – на их чувства, нравственность, духовное становление. Результаты оказываются губительны для культуры в целом: технократическая цивилизация, уничтожающая человеческое в человеке, обрывает звенья духовного единства, приводит к обесцениванию и утрате культурных ценностей. Жизненная установка отчуждения, основанная на принципе удобства, рационализме, монологе, на абсолютизации формы и стандарта противостоит эмпатийной установке, предельным выражением которой является со-чувствие, со-переживание, со-творчество.

Следует подчеркнуть, что теоретические исследования музыкального искусства подчеркивают его значимость для общества, индивида, акцентируют его выдающуюся роль в культуре. Музыковеды, философы, культурологи, психологи видят назначение музыкального искусства в формировании пространства создания и распространения высокодуховных культурных ценностей, способных выступить идеалами, стимулирующими гармоничное общественное развитие (Н.А. Бердяев, М. Бубер, П.С. Гуревич, И.И. Земцовский, И.А. Ильин, М.С. Каган, В.П. Лозинская, А.Ф. Лосев, А. Мериам, В.Л. Обухов, Т.П. Самсонова, Г.В. Стельмашук, Б.М. Теплов, Й. Хейзинг). Особенно это относится к образцам классической музыки, т.к. именно в процессе создания произведений музыкального искусства композитором и восприятия классических музыкальных произведений исполнителем и слушателем осуществляется живое реальное бытие культурных ценностей. При этом остаются неясными способы функционирования музыкального искусства в образовательном пространстве, процессы формирования творческой личности посредством музыкального искусства.

Анализ показал, что большинство теоретических и прикладных исследований по проблеме фоновой (функциональной) музыки подчеркивают ее оптимизирующее воздействие на психологическое и физиологическое состояние человека (В.Г. Асеев, Г.А. Березина, К. Бюхер, Б.М. Галлеев, Р.Ф. Сайфуллин, И.А. Годварг, М.В. Леви, А.Б. Леонова, В.Н. Марголин, В.М. Чукович, И.В. Муравов, А.И. Рофе, Б.М. Теплов, П. Сартен, Н. Eggebrecht и др.). В США, Европе функциональная музыка широко применяется на производстве, в сфере торговли и сервиса. Специальные программы фоновой (функциональной) музыки создаются сегодня для оформления ресторана, кальянной, кофейни, супермаркета, сра-салона, праздника и т.п. В практике используются поп-музыка, джаз, классическая музыка. Составлением готовых программ функциональной музыки сейчас занимаются команды профессионалов. В такую команду могут входить психолог, звукорежиссер, композитор, IT-специалист, маркетолог. Однако в пространстве образовательных учреждений оптимизирующий и формирующий потенциал фоновой музыки практически не используется. На наш взгляд, это было бы наиболее уместно на этапе школьного и особенно вузовского образования. Вместе с тем научно-обоснованные программы функциональной музыки для образовательного учреждения нам встретить не удалось.

Процесс творческого развития личности средствами музыкального искусства в рамках концептуальной музыкально-семантической модели предполагает создание единого пространства специально-организованной *музыкальной творческой среды*, основанной на своеобразном художественно-эстетическом освоении ценностей мира музыкальной культуры, восприятии произведений классической музыки как лучших образцов проявления духовной жизни человека (композитора, исполнителя), развитии диалогического общения между педагогом, психологом и обучающимися в процессе восприятия музыкального произведения. Особое значение в создании музыкальной творческой среды имеет использование «живой» классической музыки. Используя понятие «*живой*» музыки мы имеем в виду процесс музыкальной коммуникации, обусловленный звучанием музыки в «живом» исполнении, в концертной обстановке, в ситуации домашнего музицирования с использованием одного или более духовых, струнных, ударных музыкальных инструментов, исключая электромузыкальные инструменты.

Основными факторами психологического воздействия музыкального искусства на развитие музыкальности и активизацию творческого потенциала являются эмоционально-образная насыщенность и духовно-нравственное содержание (духовность) шедевров классической музыки. *Художественный уровень музыки* определяют следующие критерии (М.И. Глинка, Д.Б. Кабалаевский): красота музыки и ее внутреннего содержания; реализм – правдивость средств музыкальной выразительности и внутреннего содержания музыкального произведения; жизненность содержания; народность (в ней объединяются национальная самобытность определенной музыкальной культуры и общечеловеческое значение художественной концепции произведения); понятность и доступность слушателю (простота и доступность музыкального языка, легкость для восприятия музыкальных форм, близость слушателю музыкальных образов); художественное качество, талант, мастерство. *Духовно-нравственный уровень музыки* определяют такие критерии: богатое внутреннее содержание (серьезность замысла, обращенность к ценностям добра, справедливости, гуманности, свободы, ответственности); тождественность музыкальной драматургии законам развития жизни; богатое, сложное образное содержание; глубокие мысли и чувства; гуманизм; оптимизм; современность (музыка, отвечающая передовым идеям и идеалам нашего времени).

Таким образом, в результате реализации предложенной модели музыкально-творческого развития личности обучающегося, воспитанника в образовательном процессе мы можем говорить о создании психологических условий, позволяющих обеспечивать эффективную систему психологического сопровождения развития вторичной музыкальной личности обучающегося на основе эстетико-семиотического подхода.

Musical and creative development of specialist's personality: aesthetic and semiotic approach

There is analyzed the aesthetic and semiotic approach to development of a musical and creative personality at different stages of education. There are considered the basic notions of this approach. There is given the model of musical and creative development of a pupil in the process of education.

Key words: *aesthetic and semiotic approach, humanization of education, music art, creative personality, secondary music personality, musical and creative environment.*