

**ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МУЗЫКИ Г. В. СВИРИДОВА
(АРТТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ)**

© 2019 М. Ф. Рудзик

*канд. пед. наук,
доцент кафедры музыкального образования и исполнительства
e-mail: mfrudzik046@mail.ru*

Курский государственный университет

В данной статье рассматривается многомерность преобразующего воздействия музыки на человека, в связи с которой утверждается целесообразность решения задач здоровьесберегающей педагогики с применением арттерапевтических методов, исходящих из природы музыкального искусства. С целью доказательства выдвинутых положений анализируется творческое наследие выдающегося отечественного композитора современности Г. В. Свиридова, постигаемое школьниками на уроках музыки.

Ключевые слова: актуальные проблемы современных школьников; позитивное влияние музыкального искусства на развивающуюся личность; музыка Г.В. Свиридова как фактор благоприятного арттерапевтического воздействия на обучающихся.

Современный уклад жизни требует от человека мобильности, высокой степени адаптации, физической и психической выносливости, умения быстро находить множественные и зачастую нестандартные решения, отделять основное и важное от второстепенного, отличать качественное от второсортного. Эти и многие другие требования действительности все чаще становятся причинами эмоциональной неустойчивости и невосприимчивости к окружающему миру, повышенной агрессивности, замкнутости и неуверенности в себе, различных психофизических отклонений и проблем, особенно у детей и подростков, обладающих еще неокрепшей психикой и недостаточным социальным и нравственно-духовным опытом.

Научные исследования показали, что множество компонентов современной социокультурной среды, отрицательно воздействующих на психофизическое здоровье школьников, нейтрализуются через приобщение к музыкальному искусству. Отметим, что позитивное воздействие музыки на ребенка оказывается через реализацию присущих ей общественно-преобразующих функций (среди которых особенно важны компенсаторная и коммуникативная функции).

Известно также, что в процессе взаимодействия с музыкальным искусством не только преодолеваются отклонения в развитии психоэмоциональной сферы детей [Сергеева, Критская 2018: 111–113], компенсируются нарушения коммуникативно-рефлексивных процессов, корректируются психосоматические отклонения, но и развиваются умственные способности, повышаются успехи в немзыкальной деятельности, обогащается чувственно-эмоциональный опыт ребенка, укрепляется здоровье в целом. Музыкальное искусство подходит для работы с детьми, имеющими коммуникативные проблемы и речевые нарушения, оно воздействует на личность напрямую, на чувственно-эмоциональном уровне.

В мировой практике использования музыки в целях преобразования психофизиологических состояний человека и воздействия на его эмоционально-волевою сферу накоплен немалый опыт. Он опирается на солидную теоретическую базу, множественные эксперименты, наблюдения и практический опыт. В. Меркулов в

своей статье «Эффект Моцарта “За” и “Против”» указывает на то, что к рассмотрению различных аспектов арттерапевтического воздействия музыки на человека обращаются многие современные, в основном зарубежные, исследователи. Ими выделены следующие музыкально-терапевтические эффекты:

- оказание стимулирующего воздействия на формирование волевых качеств, самостоятельности и сосредоточенности (Ванесс Сламнинг, Джон Маннинг);
- развитие творческого мышления и умения находить нестандартные решения поставленных проблем, повышение настойчивости и целеустремленности в их поиске, укрепление уверенности в себе и своих знаниях по ряду предметов неискусствоведческого характера (Джудит Бертсон, Роберт Хоровиц, Халь Абелес);
- рост успехов в математике, особенно у детей из «неблагополучных» семей (Стэнли Стейнберг);
- лечение и коррекция нарушений слуха, активизация воображения, творческой активности, улучшение памяти, снятие мышечного напряжения, успокоительный эффект (Альфред Томатис).

Ученые перечисляют целый ряд музыкальных произведений, оказывающих благоприятное, а иногда и катарсическое воздействие на слушателей. В их числе григорианские песнопения, сочинения И.-С. Баха, А. Вивальди, Г. Генделя, П.И. Чайковского, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Р. Шумана. Особое место в арттерапии отводится эффекту музыки Моцарта [Меркулов 2008].

Анализируя специальную научную литературу по музыкальной терапии, мы обратили внимание на то, что в большинстве экспериментальных исследований, когда речь идет о преобразующей силе музыки, имеется в виду, как правило, зарубежная классика. Эта область музыкотерапии изучена сегодня несоизмеримо больше, чем аналогичные свойства и возможности воздействия музыки русских композиторов. На основании вышесказанного мы считаем необходимым осмысление творческого наследия величайших отечественных композиторов-классиков с позиции выявления преобразующего потенциала их музыки в контексте решения арттерапевтических задач. В поддержку востребованности подобного рода исследований можно привести ряд доводов:

- сочинения великих русских композиторов мало изучены с позиции их применения в арттерапевтической работе;
- современные школьники не в полной мере осознают значимость музыкально-исторического наследия своей страны (в содержании учебных программ и продукции СМИ происходит очевидный уклон в сторону европейской культуры). В связи с этим возникает необходимость более широкого приобщения детей к лучшим образцам отечественного музыкального искусства с применением вариативных форм образования;
- русские композиторы-классики и дети российских школ являются носителями одной культуры, что облегчает прочувствование школьниками эмоционально-смысловой нагрузки сочинений этих представителей музыкального искусства. Следовательно, музыкальная коммуникация между ними будет осуществляться легче, а ее эффективность проявится значительно выше.

Примером тому может служить музыка выдающего отечественного композитора XX века Г.В. Свиридова. Обращение к его творческому наследию не является для нас случайным. Имя Свиридова связано с представлением о вершинах достижений в русской музыкальной культуре, кроме того, оно составляет гордость Курского края. Поэтому мы хотим, чтобы через глубинное постижение музыки нашего великого земляка учащиеся курских школ в полной мере прочувствовали и осознали ее преобразующую духовную силу и эстетическую ценность, а также ощутили свою

сопричастность и близость к родной культуре. Необычайная образность, глубина, красочность интонационной палитры музыки Г.В. Свиридова, близкие каждому русскому человеку, несомненно, оказывают преобразующее воздействие на слушателей. Прежде всего, это касается эмоциональных переживаний. Насколько это значимо для решения арттерапевтических задач?

Современные представители отечественной музыкальной психологии (В.В. Медушевский, В.И. Петрушин и др.) установили соответствующие закономерности, касающиеся процесса моделирования эмоций с помощью музыкального искусства. Экспериментальные исследования позволили им выдвинуть предположение о возможности кодирования различных эмоциональных состояний при помощи матрицы, согласно которой у слушателя возникают определенные настроения при восприятии различной по характеру музыки [Петрушин 2008: 266–267].

В подтверждение данной гипотезы В.И. Петрушиным проводился научный эксперимент, по результатам которого были выявлены четыре группы музыкальных произведений, соотносящихся по характеристикам темп – лад. Ученый считает возможным расположить практически всех музыкальных произведений в приведенной системе координат. Опираясь на данную систему, мы можем предположить, что всякое сочинение можно использовать не только для создания необходимой эмоции, но и для эффективного развития чувственно-эмоциональной сферы школьника, оказания необходимой психологической помощи и осуществления коррекционно-формирующей работы.

Обратимся к творчеству Г.В. Свиридова с позиции его потенциальных возможностей в обозначенной сфере. Этот ярчайший композитор современности был назван «последним русским классиком XX века», так как его музыка сочетает в себе множество граней: народная основа, лучшие черты шедевров классической музыки, близость времени, национальному образу мышления и другие.

Многими педагогами, музыковедами и слушателями отмечена удивительная простота авторского стиля, позволяющая погрузиться в эмоционально-образный мир сочинений Георгия Васильевича даже самому неискушенному слушателю, что делает эту музыку доступной в работе с учащимися разных возрастных категорий и уровней подготовки. Особенная проникновенность воплощения лирических тем, интеллигентная утонченность, уместный, «нераздутый» трагизм, свойственные теме Родины, уравновешенность и вместе с тем поразительная глубина переживаний обогащают чувственно-эмоциональный опыт школьников. Народные истоки творчества композитора способствуют лучшему его пониманию уже на подсознательном уровне.

Все обозначенные качества свойственны тем сочинениям выдающегося творца, которые были включены Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской, В.В. Алеевым и другими авторами учебно-методических комплексов по музыке для общеобразовательных школ в содержание учебного предмета:

Увертюра к к/ф «Время, вперед!»;

«Грустная песня»;

Запевка на стихи И. Северянина;

«Любовь святая» из музыки к драме А. Толстого «Царь Федор Иоаннович»;

Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»;

«Песня о Москве» на стихи А. Барто;

«Поет зима, аукает» из «Поэмы памяти С. Есенина»;

«Снег идет» из «Маленькой кантаты» на стихи Б. Пастернака;

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни»;

«Упрямец».

Мы видим, что выбранные произведения являются разнохарактерными, каждое по-своему уникально и обладает как оригинальными чертами с позиции их культурной ценности, так и своеобразным эмоционально-образным планом, а следовательно, и уникальными возможностями в осуществлении музыкально-терапевтического воздействия.

Огромный потенциал музыки Г. В. Свиридова успешно коррелирует с широчайшим арсеналом арттерапевтических средств и форм работы. Практически каждое из обозначенных произведений может быть использовано в синтезе с литературным текстом (авторским, специально подобранным педагогом или сочиненным учащимися). Богатое образное содержание позволяет выходить за пределы музыкального содержания в область художественного творчества (репродукции, рисование, коллажи, лепка, конструирование и проч.).

Многие вокально-хоровые сочинения композитора (как, например, «Ты воспой, жавороночек») могут осваиваться в контексте фольклорной арттерапии, своеобразно решающей коррекционно-развивающие задачи, способствовать реализации возможностей хоровой и вокальной терапии. Фрагменты из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» отвечают задачам ритмической, пластической и танцевальной терапии. Каждое из произведений, благодаря своему богатому эмоциональному содержанию, расширяет слушательский опыт, сферу чувств и переживаний, внося в нее новые оттенки и тончайшие нюансы эмоций, а также может составить основу для музыкально-терапевтических «сеансов».

Известно, что различные методы и формы арттерапевтической деятельности воздействуют по-разному, поэтому применяются в работе, направленной на коррекцию конкретных проблем и формирование определенных свойств, усиливая свою эффективность в комплексном применении, оказывая разностороннее влияние на личность ребенка. Возможность многогранного использования сочинений Г.В. Свиридова в различных областях активной и пассивной музыкальной терапии свидетельствует об их многофункциональности в решении проблем коррекции и развития различных сфер личности школьника.

Творчество гениального мастера в наивысшей степени отвечает целям и требованиям музыкально-терапевтической работы, являясь само по себе действенным средством решения здоровьесберегающих педагогических задач. Величайшая духовность сочинений, лишенная назидательности, философичность и богатый эмоционально-образный мир музыки Г.В. Свиридова в совокупности с современными педагогическими технологиями составляют мощный арсенал средств современного педагога-музыканта, осуществляющего работу по формированию ценностных ориентиров, расширению кругозора, обогащению чувственно-эмоциональной сферы, улучшению психосоматического состояния, развитию и активизации мыслительных процессов, влиянию на поведенческий аспект личности ребенка.

Библиографический список

- Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 1–4 кл. Рабочая программа. М.: Дрофа, 2015. 112 с.
- Меркулов В. Эффект Моцарта «За» и «Против» // Музыкальная психология и психотерапия. 2008. № 1. С. 98–105.
- Петрушин В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие для вузов. 2-е изд. М.: Академический проект; Трикта, 2008. 400 с.
- Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5–8 классы. Искусство. 8–9 классы. Сборник рабочих программ. ФГОС. М.: Просвещение, 2018. 128 с.

Рудзик М. Ф. Преобразующий потенциал музыки Г. В. Свиридова (арттерапевтический аспект музыкального образования школьников)

Сергеева Г.П. Музыка. 1–4 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской: пособие для учит. общеобраз. учреждений. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 2015. 64 с.

Янушевска-Варых М. Развивающие возможности музыки в обучении детей разного интеллектуального уровня. М.: ИД РАО, 2005. 369 с.