

УДК 37.04:[78.06+7.011] (Обучение с учетом индивидуальных особенностей ученика. Консультирование. Отдельные проблемы (вопросы), относящиеся к музыке. Эстетический вкус и социальное значение искусства)

## РЕФЛЕКСИВНО-ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

©2019 Т.А. Колышева

Колышева Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры музыкального образования СГСПУ.  
E-mail: [ktaksd@mail.ru](mailto:ktaksd@mail.ru)

Самарский государственный социально-педагогический университет. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 12.10.2019

Целью данной статьи стало раскрытие специфики рефлексивно-диалогической природы музыкально-педагогического образовательного процесса. Основная тема – роль готовности педагога и учащегося диалогически осмысливать художественно-культурное содержание музыкального произведения через призму знаний различных областей культуры, психологии и педагогики. Методология проведения работы состоит в поиске теоретических направлений научных исследований, связанных с совершенствованием подготовки выпускников исполнительских специальностей вузов искусств, а также будущего педагога-музыканта. Результаты работы отражают выявленные способности, представляющие собой психолого-личностные характеристики личности будущего учителя как педагога и музыканта, позволяющие создать музыкальный образ, изначально существующий лишь в идеальном мире, что дает возможность слушателю создать, в свою очередь, свой художественный объект, обеспечивающий эмоционально-чувственный диалог всех участников творческого процесса. Областью применения результатов выполненного исследования является процесс подготовки педагога-музыканта-исполнителя, готового не только к рефлексивному диалогу со слушателем, но и в процессе диалогического взаимодействия способного научить своего будущего ученика необходимым приемам создания музыкального образа. Вывод. Музыкальная педагогика по сути своей ориентирована на рефлексивные действия по художественному освоению и передаче содержательного уровня музыкального произведения и, соответственно, по форме реализации привязана к рефлексивно-диалогическому взаимодействию, общению. Необходимым условием является объединение внешнего и внутреннего диалогов преподавателя и учащегося, т.е. их совместное диалогическо-рефлексивное сотворчество. В музыкально-педагогическом процессе такая форма и средство организации освоения музыкальной культуры по своему содержанию имеет ряд особенностей, которые предопределены спецификой музыкального искусства с одной стороны, структурой художественно-педагогического процесса с другой.

Ключевые слова. Музыкально-педагогический процесс, рефлексивно-диалогическое общение, музыкальное искусство.

**Введение.** Важнейшей особенностью музыкально-педагогической деятельности является направленность на эмоционально-эстетическое воздействие. Познание будущим учителем художественно-культурного смысла музыкального произведения происходит посредством самоактуализации личности исполнителя через обобщение и систематизацию знаний в различных областях культуры, в том числе музыкального искусства, а также педагогики и психологии. Этот процесс возможен при осуществлении продуктивного педагогического взаимодействия, когда в процессе диалога учителя и ученика музыкальное искусство преломляется через индивидуальность каждого из них, а позднее реализуется на этапе сотворчества.

**Актуальность.** Стремление к диалогичности в среднем, высшем, а также дополнительном образовании обусловлено направленностью на объединение всех участников в творческом процессе создания образовательного продукта. Музыкально-педагогическое образование имеет свою специфику, обусловленную направленностью на нравственно-эстетическое воспитание, эмоциональное развитие личности будущего учителя музыки. Об этом говорил Л.Н. Толстой:

«Искусство есть способность вновь пережить пережитое и с помощью звуков, красок или слов заставить переживать другого» [1].

Такое воздействие на личность диалогично по своей сути, опирается не только на исполнительскую компетентность, но и культурологическую:

«Чаще поэтому при исполнении произведения идут от поиска и передачи мировоззрения и душевного настроения композитора, составляющего «зерно» (слово введено К.С. Станиславским), суть его творчества» [2].

Взаимодействие педагога и обучающегося будет тем результативнее, чем более комфортным станет для обеих сторон процесс сотворчества этого смыслообразующего «ключа» к творчеству композитора. Только в этом случае подготовка к исполнению выбранного произведения становится «творческим процессом воссоздания музыкального сочинения средствами исполнительских технологий, т.е. процессом сотворения художественного образа» [3]. Вполне логично, что такой процесс возможен только при «взаимодействии людей как субъектов» [4], «диалогическом их общении» [5].

*Анализ.* Музыкально-педагогическое образование в силу специфики музыкального творчества определяет первостепенную важность образного диалогического взаимодействия субъектов педагогического процесса. При этом необходимо учитывать и тот момент, что умение учителя и ученика совместно работать над музыкальным образом важно обучающемуся не только в момент получения образования, но и в будущей самостоятельной педагогической деятельности. Согласно точке зрения В.А. Кан-Калика –

«...под профессионально-педагогическим общением мы понимаем систему, приемы, навыки взаимодействия педагога и воспитуемых, содержанием которого является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, организация взаимоотношений с помощью различных коммуникативных средств. Причем педагог выступает как активатор этого процесса, организует его и управляет им» [6].

Музыкальное искусство, как предметная область музыкального образования благодаря своей идеальной природе обладает уникальными возможностями для рефлексивно-диалогического общения. «Общительность» музыки, специфика ее выразительных средств определены внутренней коммуникативностью музыкального искусства, которая отражает объект музыкальной информации – духовный мир человека. При этом эмоционально-образная точность восприятия и понимания музыкального произведения (как исполнителя, так и педагога) связана со спецификой средств музыкальной выразительности, опреде-

ляющих внутреннюю диалогичность музыкального искусства, основанную на многозначности трактовки музыкального образа. Зафиксированный в нотном тексте авторский вариант в начале педагог осознает, как объект для освоения учеником. Далее происходит совместное диалогическое осмысление музыкального образа с точки зрения исполнительского мастерства, в заключение происходит создание актуального индивидуализированного варианта исходного музыкального образа.

В результате такого пути осмысления понятия «музыкальный образ» оказывается, что чаще всего он является совокупностью объективного и субъективного. Музыкальный образ вначале предстает как идеальное представление автора, преобразуемое в материальное воплощение в музыкальном произведении, затем исполнитель посредством субъективной трактовки, интерпретации, а слушатель через индивидуальные «фильтры восприятия», в свою очередь, создают новый художественный объект, оказывающий эмоционально-чувственное воздействие на всех участников творческого акта.

Е.Ю. Юлпатова выделяет этапы построения рефлексивного диалога, различающиеся содержанием наполнением музыкально-педагогического взаимодействия.

*Ситуация «диалога по поводу искусства»* – на этом этапе музыкальное произведение и сопутствующие ему историко-культурные факты становятся объектами для диалога преподавателя и студента. При этом только вербальное взаимодействие по поводу музыкального произведения не является маркером полноценного художественного диалога, поскольку требуется еще и невербальная проработка музыкального образа.

*Ситуация «диалога через искусство»* следующий этап музыкально-педагогического образовательного процесса, реализующий парадигму «педагог – музыкальное произведение – студент». При этом воздействие составных элементов парадигмы не является линейным и однонаправленным: музыкальное произведение здесь тоже субъект воздействия и на преподавателя, и на студента, а студент, в свою очередь, оказывает воздействие на педагога.

*Ситуация «диалога с искусством»* – диалогическое взаимодействие происходит между двумя субъектами – студентом и музыкальным произведением, педагог же уходит на задний план, в большей степени осуществляя рефлексивное оценивание результатов предыдущих ситуаций [7].

Готовность результативно прорабатывать ситуации художественного диалога целесообразно формировать у студентов всех направлений ис-

полнительских специальностей, будь то инструменталисты, вокалисты, дирижеры, поскольку она (готовность) подразумевает осознанную направленность на диалог как со слушателем, так и с коллегами – музыкантами-исполнителями. Важным компонентом названная готовность является и в обучении будущего педагога-музыканта.

Интересно исследование Г.И. Давыдовой, посвященное рефлексивному диалогу в образовательном процессе. Автор убедительно доказывает, что «эффективность рефлексивного диалога обеспечивается вариативными технологиями, применение которых связано с осознанием индивидуальных особенностей субъекта, его деятельностной позиции, а также с самооценкой оснований выбора стратегии рефлексивного управления, выступающими и как условие осуществления рефлексивного диалога» [8]. Именно рефлексивный диалог учителя и ученика имел в виду Г.Г. Нейгауз, называя его самой привлекательной, захватывающей и отрадной стороной педагогики, «не только потому, что здесь профессиональная педагогика понемногу становится настоящим воспитанием, но главным образом оттого, что это чистая форма общения и сближения людей на основе общей преданности искусству и способности что-то создавать в искусстве» [9].

Введение в музыкально-педагогический образовательный процесс рефлексивного диалога способствует активизации освоения музыкального произведения, так как происходит разностороннее развитие личности бакалавра / магистранта – будущего учителя музыки: углубляются знания историко-культурных реалий создания музыкального произведения, совершенствуются его профессиональные навыки как педагога и исполнителя. Развитые рефлексивные умения способствуют более результативному диалогу-общению с музыкальным произведением, что проявляется в личностных размышлениях о нем, в обоснованной оценке, осознании его образного содержания и т.д. В результате формируются нравственно-эстетические качества личности будущего учителя музыки [10].

Через рефлексивный диалог развиваются умения и навыки по освоению музыкального произведения, системообразующие в создании ценностно-волевого компонента личности педагога. На основе совокупности смысловых паттернов, «зашифрованных» композитором в музыкальном сочинении, будущий учитель-музыкант анализирует средства музыкальной и исполнительской

выразительности, которые в дальнейшем помогут ему самостоятельно создать собственную интерпретацию произведения, и которые вызовут эмоциональный отклик не только у самого педагога, но и, в результате диалогического взаимодействия, у его будущих слушателей и учеников. На данном этапе важным становится выделение эмоционального и рационального компонентов, которые в системном взаимодействии способствуют в будущей педагогической деятельности результативной рефлексии при обосновании выбора педагогического репертуара [11]. Формируется личностный смысл, новая структура личности, которая представляет собой «особый уровень индивидуального сознания, подчеркивающий субъективные особенности отражаемой человеком картины мира» [12]. Такая эмоционально-аналитическая деятельность позволяет вербализовать, выразить посредством слов мысли, чувства и переживания, появляющиеся в процессе изучения музыкального произведения. При этом осуществляется рефлексия мировоззренческой направленности личности студента, а также складывается система нравственно-эстетических воззрений, влияющих на эмоционально-ценностное отношение к художественному образу произведения. Работа с музыкальными произведениями в таком формате способствует художественному переосмыслению осваиваемого музыкального материала, созданию системы приоритетных направлений музыкального творчества. В результате субъекты музыкально-педагогического образовательного процесса готовы не только к рефлексии, но и к сотворчеству с автором изучаемого произведения [12]. В результате обращения к тому или иному музыкальному произведению происходит рефлексивный диалог между преподавателем и студентом – бакалавром / магистрантом. Под его воздействием у учащихся могут изменяться жизненные установки, система ценностей, цели в творчестве.

Теоретический анализ, проведенный студентом в процессе изучения музыкального произведения, служит основой для создания будущим учителем музыки как исполнителем собственной художественной интерпретации.

«Художественная интерпретация музыкальных произведений является ведущим механизмом профессионального развития будущего педагога-музыканта в условиях исполнительской подготовки. Роль художественной интерпретации ... рассматривается в единстве трех стадий освоения произведения, основанных на прохождении трех уровней освоения – репродуктивного, пре-

образующего и творческого, каждый из которых отражает качественную ступень процесса освоения музыкального произведения в единстве с развитием личностных характеристик педагога-музыканта. Последовательность и содержательное наполнение стадий основаны на реализации принципа «увеличения меры теоретической емкости занятий музыкальным исполнительством», в связи с чем усиливаются когнитивная составляющая и общая интеллектуализация урока в музыкально-исполнительском классе; происходит обогащение сознания учащегося развернутыми системами представлений и понятий, связанных с конкретным материалом исполнительского репертуара» [13].

Рефлексивная деятельность, осуществляемая музыкантом-исполнителем, создает базу для творческой деятельности с точки зрения создания исполнительской интерпретации. Творческому исполнительскому осмыслению и анализу подвергаются и авторская трактовка сочинения, и творчество данного композитора в целом, которое существует в рамках определенного художественного направления, а также стиль произведения; при этом происходит проработка историко-культурного контекста исследуемого музыкального сочинения [14].

Таким образом, целостный всесторонний анализ музыкального произведения создает основу для индивидуальной художественной интерпретации, необходимой для исполнения любого фортепианного, вокального, хорового произведения. Навык такого анализа формируется в процессе рефлексивной деятельности, диалога преподавателя и студента в процессе совместной работы над образным строем произведения и его историко-культурным контекстом. Проведенный нами

анализ убедительно доказывает, что развитием способности будущего учителя-музыканта к рефлексивно-диалогическому общению необходимо заниматься на этапе его вузовского образования.

*Вывод.* Музыкальная педагогика по сути своей ориентирована на рефлексивные действия в процессе художественного освоения и передачи различного содержания музыкального произведения, формой которой является рефлексивный диалог. На уроке музыки взаимодействие, общение преподавателя и учащегося становится необходимым условием совместного рефлексивно-диалогического сотворчества. В музыкально-педагогическом процессе такая форма освоения Музыки по своему содержанию имеет ряд особенностей, которые предопределены спецификой музыкального искусства с одной стороны, структурой художественно-педагогического процесса с другой.

На основе проведенного методологического анализа можно сделать вывод, что рефлексивно-диалогическое общение в музыкально-педагогической подготовке бакалавра / магистра как педагога и музыканта-исполнителя создает условия для формирования мировоззрения, взглядов, самоактуализации, профессионального саморазвития, а также поиска собственной художественной интерпретации музыкального произведения. Диалог преподавателя и студента позволяет сформировать эмоционально-ценностный и нравственно-эстетический компоненты личности, определяющие качественно новый уровень отношения учителя музыки к профессии. Рефлексивно-диалогическое общение является особым видом художественно интеллектуальной деятельности, направленной на познание и преобразование музыкально-педагогической действительности.

1. Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 тт. М., Художественная лит-ра, 1984. Т.20. С.463 – 878.
2. Аггеева Н.М. Диалог как метод преподавания музыкальных дисциплин в системе детских школ искусств // Педагогика и психология образования. 2015. №1. С. 26 – 30.
3. Петелина Е.А. Дифференцированные образовательные технологии музыкально-педагогической деятельности: новые подходы, аспекты и классификация // Мир образования – образование в мире. 2010. №3(39). С. 131 – 139.
4. Каган М.С. Музыка в мире искусств. СПб, Изд-во «Л», 1996. 232с.
5. Кудашов В.И. Диалогичность как форма бытия сознания: философские очерки. Красноярск, Красноярская высшая школа МВД РФ, 1998. 163с.
6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. М., Просвещение, 1987. 190с.
7. Юлпатова Е.Ю. Диалог в практике вузовского обучения специальным дисциплинам будущих дирижеров хора: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2011. 28с.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004843295>
8. Давыдова Г.И. Рефлексивный диалог в образовательном процессе вуза: дисс. ... док. пед. наук. М., 2009. 521с.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003486120>
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М., Музыка, 1988. 240с.
10. Колышева Т.А., Пецина И.А. Формирование творческих компетенций будущего педагога-музыканта: рефлексивный аспект // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. 2015. №3(27). С. 108 – 115.

11. Кольшева Т.А., Пецина И.А. Рефлексивные технологии в формировании творческих компетенций будущего педагога-музыканта // Вестник кафедры ЮНЕСКО. Музыкальное искусство и образование. 2016. №2(14). С. 35 – 44.
12. Мазель Л.А., Цуккерман В.А. Анализ музыкального произведения: учебник специального курса для музыкальных вузов. М., Музыка, 1967. 752 с.
13. Сибирякова Г.Г. Профессиональное развитие будущего педагога-музыканта в условиях исполнительской подготовки: на материале дисциплины «Концертмейстерский класс»: автореф. дис... канд. пед. наук. Волгоград, 2005. 28 с.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003256690>
14. Бусыгина А.Л., Кольшева Т.А. Профессиональная рефлексия как фактор саморазвития личности будущего педагога – музыканта // Педагогическое образование: вызовы XXI века. Сб. научных статей IX международной научно-практической конференции, посвященной памяти академика ПАО В.А. Слостенина. Самара, Самарский государственный социально-педагогический ун-т, 2018. С. 76 – 79.

## **REFLEXIVE DIALOGUE COMMUNICATION IN THE MUSICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATIONAL PROCESS**

© 2019 T.A. Kolysheva

*Tatyana A. Kolysheva, doctor of pedagogical Sciences, Professor of music education Department.*

*E-mail: [ktaksd@mail.ru](mailto:ktaksd@mail.ru)*

Samara State University of Social Sciences and Education. Samara, Russia

*The purpose of this article was to reveal the specifics of the reflexive-Dialogic nature of the musical-pedagogical educational process. The main theme is the role of readiness of the teacher and the student to comprehend dialogically the artistic and cultural content of a musical work through the prism of knowledge of various fields of culture, psychology and pedagogy. The methodology of the work is to search for theoretical directions of research related to improving the training of graduates of performing arts universities, as well as the future teacher-musician. The results of the work reflect the identified abilities, which are psychological and personal characteristics of the personality of the future teacher as a teacher and musician, allowing to create a musical image that initially exists only in an ideal world, which allows the listener to create, in turn, his artistic object, providing emotional and sensual dialogue of all participants in the creative process. The field of application of the results of the study is the process of preparing a teacher-musician-performer, ready not only for reflective dialogue with the listener, but also in the process of dialogical interaction able to teach his future student the necessary techniques of creating a musical image. Conclusion. Music pedagogy is essentially focused on reflexive actions for the artistic development and transfer of the content level of a musical work and, accordingly, in the form of implementation is tied to reflexive-Dialogic interaction, communication. A necessary condition is the unification of the external and internal dialogues of the teacher and the student, i.e. their joint Dialogic-reflexive co-creation. In the musical and pedagogical process, this form and means of organizing the development of musical culture in its content has a number of features that are predetermined by the specifics of musical art on the one hand, the structure of the artistic and pedagogical process on the other.*

*Keyword: Musical-pedagogical process, reflexive-Dialogic communication, musical art.*

1. Tolstoj L.N. Sobranie sochinenij v 22 tt. (Collected works in 22 TT.). М., Xudozhestvennaya lit-ra, 1984. Т.20. S.463 – 878.
2. Aggeeva N.M. Dialog kak metod prepodavaniya muzykal'nyx disciplin v sisteme detskix shkol iskusstv (Dialogue as a method of teaching musical disciplines in the system of children's art schools). *Pedagogika i psixologiya obrazovaniya*. 2015. №1. S. 26 – 30.
3. Petelina E.A. Differencirovanny'e obrazovatel'ny'e tehnologii muzykal'no-pedagogicheskoy deyatel'nosti: novy'e podxody, aspekty i klassifikaciya (Differentiated educational technologies of musical and pedagogical activity: new approaches, aspects and classification). *Mir obrazovaniya – obrazovanie v mire*. 2010. №3(39). S. 131 – 139.
4. Kagan M.S. Muzyka v mire iskusstv (Music in the art world). SPb, Izd-vo «IL», 1996. 232s.
5. Kudashov V.I. Dialogichnost' kak forma by'tiya soznaniya: filosofskie ocherki (Dialogicality as a form of consciousness existence: philosophical essays). Krasnoyarsk, Krasnoyarskaya vysshaya shkola MVD RF, 1998. 163s.
6. Kan-Kalik V.A. Uchitelyu o pedagogicheskom obshhenii (The teacher about the pedagogical communication). М., Prosveshhenie, 1987. 190s.

7. Yulpatova E.Yu. Dialog v praktike vuzovskogo obucheniya special'ny'm disciplinam budushhix dirizherov xora (Dialogue in the practice of University training in special disciplines of future choir conductors): avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. Volgograd, 2011. 28с.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004843295>
8. Davy`dova G.I. Refleksivny`j dialog v obrazovatel`nom processe vuza (Reflective dialogue in the educational process of the University): diss. ... doktora pedagogicheskix nauk. M., 2009. 521 s.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003486120>.
9. Nejgauz G.G. Ob iskusstve fortepiannoj igry`: Zapiski pedagoga (About the art of piano playing: Notes of the teacher). M., Muzy`ka, 1988. 240s.
10. Koly`sheva T.A., Pecina I.A. Formirovanie tvorcheskix kompetencij budushhego pedagoga-muzy`kanta: refleksivny`j aspekt (Formation of creative competences of the future teacher-musician: reflexive aspect). *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: Psixologo-pedagogicheskie nauki*. 2015. №3(27). S. 108 – 115.
11. Koly`sheva T.A., Pecina I.A. Refleksivny`e tehnologii v formirovanii tvorcheskix kompetencij budushhego pedagoga-muzy`kanta (Reflexive technologies in the formation of creative competences of the future teacher-musician). *Vestnik kafedry` YuNESKO. Muzy`kal`noe iskusstvo i obrazovanie*. 2016. №2(14). S. 35 – 44.
12. Mazel` L.A., Czukkerman V.A. Analiz muzy`kal`nogo proizvedeniya (Analysis of a piece of music). M., Muzy`ka, 1967. 752 s.
13. Sibiryakova G.G. Professional`noe razvitie budushhego pedagoga-muzy`kanta v usloviyax ispolnitel`skoj podgotovki: na materiale discipliny` «Koncertmejesterskij klass» (Professional development of the future teacher-musician in the conditions of performing training: on the material of the discipline " Concertmaster class»): av-toref. dis... kand. ped. nauk. Volgograd, 2005. 28 s.: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003256690>
14. Busy`gina A.L., Koly`sheva T.A. Professional`naya refleksiya kak faktor samorazvitiya lichnosti budushhego pedagoga – muzy`kanta (Professional reflection as a factor of self-development of the personality of the future teacher-musician). *Pedagogicheskoe obrazovanie: vy`zovy` XXI veka*. Sb. nauchny`x statej IX mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, posvyashhennoj pamyati akademika PAO V.A. Slastenina. Samara, Samarskij gosudarstvenny`j social`no-pedagogicheskij un-t, 2018. S. 76 – 79.