

Кабалевская М.Д.

НАСЛЕДИЕ МЕТОДА Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО*(доклад, прочитанный на 30-й конференции ИСМЕ)*

Секрет того, что программа, разработанная Д. Кабалевским, живёт уже много лет, заключается в том, что она ориентирована на художественно-эстетическое развитие личности ребёнка через искусство вообще и через музыку — в частности. Говоря «развитие» мы подразумеваем развитие творческого потенциала каждого ребёнка.

Д.Б. Кабалевский был одним из тех музыкантов, кто акцентировал внимание мирового сообщества на праве простого слушателя, который не имеет специального музыкального образования и специальной подготовки к восприятию сложного мира музыки, — на его праве находить в этом мире те эстетические, духовные и нравственные ориентиры, которые так необходимы для развития каждой личности.

Кабалевский считал, что цель школьных уроков музыки — показать детям мир истинного искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её жанров и форм. Иными словами — воспитать в них музыкальную культуру как часть культуры духовной.

Как композитор, Дмитрий Кабалевский хорошо известен во всём мире. Симфонии, оперы, оратория «Реквием», концерты, песни и многое другое. Другая часть его деятельности как преподавателя музыки известна за пределами нашей страны намного меньше.

Кабалевский всегда интересовался миром детства. Как он сам говорил, «дети всегда занимали огромное место в моей жизни».

Кабалевский был убеждён в том, что процесс взаимодействия «композитор — исполнитель — слушатель» только тогда может быть полноценным, когда слушателю отводится столь же важная роль, как и композитору, и исполнителю, то есть слушатель является равноправным партнёром в творческом диалоге. Он постоянно подчёркивал, что именно это определяет уровень культуры общества.

Но достичь такого равенства непросто. Ведь мир музыки — это огромная вселенная и миссия профессиональных музыкантов заключается в том, чтобы шаг за шагом открывать каждому ребёнку дорогу в эту вселенную. Каждый ребёнок — это будущий член общества, поэтому развивая детей, мы готовим себе наше будущее. Основы уровня культуры общества в будущем закладываются уже в школе, когда учащиеся включаются в процесс познания музыкальной культуры в целом.

Именно эта идея положена в основу концепции Дмитрия Борисовича Кабалевского и разработанной на её основе Программы. Программы, рассчитанной на то, чтобы каждый ребёнок реализовал своё право быть хорошим слушателем и тем самым открыл для себя особое пространство, в котором царят добро и красота.

Коротко всё сказанное можно передать словами самого Д. Кабалевского — «Прекрасное пробуждает доброе».

Смысл этого высказывания в том, что ребёнок, познавший прекрасный мир искусства, никогда не вырастет недобрым человеком. Художественно-эстетическое воспитание обязательно влечёт за собой воспитание морально-этическое. Ребёнок, который с раннего детства был вовлечён в процесс познания прекрасного мира искусства, будет стремиться к воплощению красоты и добра в своей дальнейшей жизни.

Говоря о музыке как о школьном предмете, Кабалевский утверждал, что основной его функцией является развитие у учащихся понимания того, что музыка — с одной стороны — есть часть повседневной жизни, но с другой стороны — части чрезвычайно важной. Он писал, что «главная задача уроков музыки в школе в том, чтобы заинтересовать ребят музыкой как живым искусством. Учитель музыки в школе должен сконцентрировать своё внимание на этой задаче, и отдавать детям свои знания, опыт и любовь».

Музыка как школьный предмет не есть изучение музыки ради самой музыки. Главной задачей методологии, разработанной Д. Кабалевским в его новой Программе, является умение связать музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а музыку как школьный предмет — с жизнью. Таким образом главная цель Программы Кабалевского — помочь учащимся установить связь музыки с жизнью.

Программа Кабалевского по преподаванию музыки в общеобразовательной школе базируется на более чем тридцатилетнем опыте разговора с детьми о музыке. Он делал это в разных обстоятельствах, по радио и в концертных залах. Его лицо и его голос знали по всей стране. Но прошло много лет, прежде чем ему удалось соединить вместе идеи и создать новую программу. В конце 1960-х гг. Д.Б. Кабалевский пришёл к решению начать работать в общеобразовательной школе с тем, чтобы апробировать эту программу на практике. Следующим шагом стало — дать всем учителям музыки, работающим — что очень важно, не в специальных, а в общеобразовательных школах, — новую методологию преподавания музыки. Его планы были огромны — написать учебники, аудио-материалы, связанные с учебниками, подготовить инструкторов по преподаванию музыки в школе, которые готовили бы учителей к работе по новой программе. Кроме того, в 1974 году по предложению Кабалевского в НИИ Школ Министерства Образования СССР была создана специальная лаборатория и начал выходить журнал «Музыка в школе». В лаборатории специалисты различных областей музыки работали над научным обоснованием новой программы. Журнал был орудием для популяризации программы и давал возможность общаться с учителями музыки по всей стране. В течение всех семи лет работы в школе Кабалевского как учителя музыки его уроки посещали чиновники высокого уровня и простые учителя, сотрудники лаборатории и родители учащихся. Некоторые уроки были записаны и транслировались по радио. На телевидении показывалась программа под названием «Уроки музыки для учителей», которую вёл Дмитрий Борисович.

Интерес к программе был доказан тем количеством общеобразовательных школ, в которых стали проводиться уроки музыки «по Кабалевскому». Учителя с интересом посещали курсы подготовки. К концу эксперимента к работе по новой программе были подготовлены тысячи учителей музыки.

Что мы имеем в виду, говоря «Программа Д. Кабалевского»?

В своей статье «Требование времени» Кабалевский писал: «Целью массового преподавания музыки в общеобразовательных школах является воспитание музыкальной культуры во всех учащих как части их внутренней духовной культуры».

С целью обучения школьников не просто слушать музыку, но воспринимать её как часть повседневной жизни, Д. Кабалевский никогда не начинал говорить о таких средствах музыкальной выразительности, как громко или тихо, высоко или низко, медленно или быстро. Если бы он это делал, ребята никогда не смогли бы получить обобщённое представление о музыке. Он предложил начинать с основных жанров — песни, танца и марша, которые он назвал «Тремя китами музыки». Этим названием он напоминал о древней русской сказке, о том, что земля плоская и покоится на спинах трёх огромных китов. Он говорил о том, что вся существующая в мире музыка также покоится на трёх китах — на марше, на песне и на танце. Дети знают их с первых дней и легко воспринимают как часть окружающей жизни. Это и есть цель — эти основные жанры не есть методологические категории, но реальная жизнь.

Дети могут сравнивать эти жанры и видеть, как они отличаются друг от друга. Они понимают, как много чувств и эмоций они могут выразить. Будучи вовлечены в «музыкальное действие» — танец или песню — дети получают всё большее понимание музыки, они начинают думать о музыке как о живом искусстве.

Теперь становится довольно просто объяснить детям такую музыкальную категорию, как интонация, которая позволяет отличать музыку разных стран и народов, разных композиторов и т.п. Самое главное — дети имеют ощущение, что они понимают всю музыку, существующую во всём мире.

На следующем этапе детей учат видеть связь музыки с другими видами искусства — с живописью, литературой и пр.

Очень важным является то, что программа Кабалевского имеет интернациональные черты, интернациональную природу. И поэтому она может быть использована для преподавания музыки у разных народов и разных национальностей, может быть с лёгкостью включена в программы школ любых народов. И это делает программу Кабалевского универсальной.

Тема 30 конференции ИСМЕ звучит следующим образом: «Музыкальное образование: от древнегреческих философов к глобальным музыкальным сообществам». Английское слово «paedia» имеет очень древнее происхождение. Во времена античности оно охватывало сферы образования, культуры и гуманизма в целом. В центре этого понятия лежали идеи внутреннего и духовного совершенствования каждого человека во всём его многообразии. Мы имеем множество доказательств того, что в те далёкие от нас времена термины «Music» и «Paedia» были очень близкими друг другу как по смыслу, так и по содержанию и главное — по целям. Ещё Аристотель говорил, что музыка оказывает влияние на развитие молодого поколения.

Мы живём в быстроменяющемся мире, в мире социальных и политических перемен и критических противостояний. В условиях тотальной глобализации всё, что происходит в одной части мира, рано или поздно обязательно отразится в его другой части. Гигантские массы людей вовлечены в идеологическую жизнь планеты, поэтому коммерциализация культуры и искусства наносит огромный вред подрастающему поколению во всём мире. Эти слова были сказаны Кабалевским много лет назад, но кажется, что он произнёс их вчера. Это и есть ответ на вопрос — в чём кроется секрет превосходства музыкального образования вообще и музыкального образования с точки зрения метода Кабалевского, — в его связи с жизнью.

В одной из своих статей Д. Кабалевский писал: «Недостаточно быть композитором, чтобы писать музыку для детей. Надо быть композитором, учителем и просветителем одновременно. Только такая комбинация может дать хорошие результаты. Композитор будет следить, чтобы музыка была хорошей. Учитель будет следить за педагогическими аспектами музыки. Просветитель будет помнить, что музыка — как и любой другой вид искусства — помогает детям развиваться и знакомит с жизнью. Музыка развивает их художественный вкус и фантазию, а также любовь к жизни, к людям, к природе, к родине и способствует формированию интереса к дружбе с другими народами». Можно смело сказать, что учителя музыки пользуются большим спросом в обществе в первую очередь в силу своего художественного и эстетического образования и в этом смысле они нужны всему человечеству.

Всё сказанное Дмитрий Борисович Кабалевский доказывал на практике.

И теперь — ещё несколько минут вашего внимания. Как я уже сказала, в течение семи лет — с 1973 по 1981 гг. Д. Кабалевский преподавал музыку в одной из московских школ. Теперь она носит его имя. Я хотела бы показать вам короткий фильм об этой школе, которая сейчас является одной из двух школ им. Д.Б. Кабалевского, в которых существуют мемориальные музеи, проводятся фестивали и конкурсы, учащиеся этих школ исполняют и пропагандируют музыку Д. Кабалевского. Музей в Центре образования № 1601 открыт в классе, в котором Кабалевский вёл свои уроки. Обе школы поддерживают тесные связи с семьёй Кабалевского — мы помогаем пополнять фонды музеев, передаём документы, фотографии и другие редкие вещи из семейных архивов. В декабре — ко дню рождения Д.Б. Кабалевского — кто-то из членов семьи проводит посвящённые ему уроки, рассказывает ребятам о малоизвестных фактах его биографии, организует концерты из его малоизвестных произведений.

Итак, пожалуйста — внимание на экран.