

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья выполнена в рамках реализации общественно значимого мероприятия «Методическое обеспечение реализации концепции преподавания предметной области "Искусство" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы», Государственное задание № 073-00026-20-01 Министерства просвещения Российской Федерации на 2020 год

CURRENT TRENDS IN GENERAL MUSIC EDUCATION

КРАСИЛЬНИКОВА МАРИНА СТАНИСЛАВОВНА
KRASILNIKOVA MARINA STANISLAVOVNA

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)
candidate of pedagogical sciences, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: музыкальное воспитание, восприятие музыки, содержание образования, интонация, педагогические технологии, моделирование, жест, графика.

Keywords: musical education, music perception, educational content, intonation, pedagogical technologies, modeling, gesture, graphics.

Аннотация. В статье рассматриваются пути реализации Концепции предметной области «Искусство» для прорывного развития системы воспитания детей и юношества. Показана целесообразность применения видов музыкальной деятельности, поддерживающих развитие слушательского восприятия. Выявлена эффективность использования графического и пластического моделирования для постижения детьми инструментальных произведений наиболее развитых жанров и форм музыки.

Annotation. The article discusses ways to implement the concept of the subject area "Art" for the breakthrough development of the system of education of children and youth. The expediency of using types of musical activities that support the development of listeners' perception is shown. The effectiveness of using graphic and plastic modeling for children's comprehension of instrumental works of the most developed genres and forms of music is revealed.

Перед отечественной системой воспитания сегодня поставлены задачи прорывного развития. В последних государственных документах подчеркивается необходимость создания полноценных условий для всестороннего духовного и физического развития детей [1], для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национальных культурных традиций [2].

Решить поставленные задачи без реализации воспитательной функции искусства невозможно. В силу своей яркой выразительности и глубокого эмоционального воздействия на человека искусство является важнейшим педагогическим фактором формирования эффективной системы воспитания. В данном контексте трудно переоценить значимость новой Концепции преподавания предметной области «Искусство», утвержденной в декабре 2018 года [3]. Учитывая лучшие традиции преподавания искусства

в школе, Концепция раскрывает стратегию развития всей предметной области и каждого входящего в нее учебного предмета.

Приведем ряд фундаментальных положений, реализовывать которые необходимо при разработке вариативных моделей модернизации общего музыкального образования детей и юношества:

- Преобладание в музыкально-педагогическом процессе воспитания над обучением. Нарушение таких постулатов, как «Воспитание музыкой», «Прекрасное пробуждает доброе», «Неразрывность нравственного, патриотического и эстетического воспитания» — чревато существенными потерями в духовном здоровье наших детей и общества в целом [4].

- Опора воспитательного процесса на продуктивную музыкальную деятельность учащихся. Решение этой задачи осложняется тем, что уровень музыкального исполнения детей повсеместно не соответствует их представлениям об эталонном звучании (особенно в ситуации широкого распространения высококачественных записей музыки). Сегодня одним из путей преодоления увеличивающегося от класса к классу разрыва между потребностью школьников в деятельностном приобщении к произведениям музыкального искусства и ограниченностью их исполнительских возможностей предлагается инновационная технология интерактивного музицирования [5].

- Адекватность музыкально-педагогического процесса интонационной природе музыкального искусства. Интонация — носитель смысла в музыке, с одушевления, осмысления звучания начинается музыка как искусство. В процессе интонирования «снимаются» акустическая и физиологическая стороны звукоизвлечения, и музыка становится социальным фактором, могучим средством общения людей [6]. Такой подход позволяет без упрощенчества раскрывать содержание музыки в совместной музыкальной деятельности учителя и учащихся.

Учащиеся 4 кл., учитель музыки Нехаева Оксана Ивановна, ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

Учащиеся 4 кл. в сцене из оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии», учитель музыки Кожевникова Елена Вячеславовна, МБОУ Школа № 124 г. о. Самара

- Развитие прочувствованного и осмысленного восприятия музыки как «фундамента» коммуникативного единства творчества композитора-исполнителя-слушателя, как основы любой формы общения ребенка с музыкальным искусством [7].

- Раскрытие многогранных связей музыки и жизни. Формирование музыкального опыта ребенка в широком жизненном контексте, в опоре на его двигательный, слуховой, речевой, коммуникативный, художественный и др. виды опыта.

- Интенсификация развития музыкального мышления, позволяющая учащимся осваивать музыку, более сложную по содержанию и построению, отвечающую их возрастным интересам и потребностям.

- «Стержнем» содержания музыкальных занятий является прошедшая «проверку временем» музыкальная классика — «золотой фонд» народного и композиторского музыкального творчества.

- Взаимодействие школ с учреждениями культуры для расширения поля интерактивной музыкальной деятельности детей: посещение театров, концертов, музеев, участие в совместных творческих проектах с носителями академической музыкальной культуры.

В настоящее время очевидно, что в общем музыкальном образовании значительные воспитательные резервы находятся в сфере отбора музыкального материала для занятий и в педагогических технологиях, используемых для его изучения учащимися.

Известно, что наиболее содержательными являются произведения развитых жанров и форм. В силу действенности и драматизма драматургии музыкальные истории этих произведений оказываются интересны детям разных возрастов, включая и младших школьников. Однако, можно ли всерьез говорить об освоении учащимися духовных богатств музыкального искусства, если к окончанию школы ученик не

прослушал целиком ни одной оперы, ни одного концерта, квартета, и в лучшем случае «прошел» одну симфонию, «пробежал» одну-две сонаты?»

Нельзя научить ребенка любить и понимать музыку без взаимодействия знаний о музыке и знания самой музыки. На уроках в школе дети исполняют, преимущественно, произведения малых жанров: песни, романсы, хоры, инструментальные пьесы. Крупные жанры представлены отдельными частями сонат, концертов. С симфониями, балетами, операми, кантатами и др., дети знакомятся по фрагментам и пассивно.

Лонгитюдное экспериментальное исследование показывает, что уменьшается количество учащихся, которые могут определить на слух главные темы шедевров мирового музыкального искусства, названных ими в качестве любимых. Слуховые представления о развивающих разделах этих произведений у детей практически отсутствуют.

Сегодня повсеместно отмечается возрастание вербальных методов, не всегда оправдано использование информационных технологий. Музыка выступает на уроках не как самоценное искусство, а как фон или иллюстрация к красивым рассказам и видеоматериалам. Чем больше времени отводится биографии изучаемого произведения (особенно, если биография увлекательная), тем меньше времени остается на изучение самой музыки. Наблюдается дефицит в методах, которые погружают ребенка в художественный мир музыкальных произведений, и прежде всего — крупных; в методах, которые помогают проживать музыку «изнутри», формировать собственное суждение о произведениях, предлагаемых для изучения.

В результате складывается противоречие между реальными потребностями детей в освоении крупных музыкальных произведений и неразработанностью действенных методов погружения школьников в художественный мир этих произведений.

Учащиеся 1 кл., учитель музыки Нехаева Оксана Ивановна, ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

В Концепции преподавания предметной области «Искусство» в разделе «Музыка» помимо традиционных методов музыкальной деятельности детей выделены методы, поддерживающие их музыкальное восприятие. К этой группе методов относятся графическое и пластическое моделирование музыки [8]. Специфика их состоит в том, что дети создают двигательные и графические аналоги звучащей музыки. Эти пластические и графические модели помогают детям глубже погружаться в музыкальное произведение, воспринимать его более дифференцированно и обобщенно. Особенно эффективны эти методы при изучении инструментальной музыки (увертюры, концерты, симфонии, поэмы и др.).

В процессе **пластического моделирования (палмофонии)** школьники мысленно «свертывают» все пласты фактуры в мелодическую линию, а затем напевают ее и с помощью жеста выводят слышимое во внешний план. «Рисуя» мелодию рукой в воздухе, ребенок передает и общий характер музыки, и особенности ее развития (звукоточность, ритмическое движение, фразировка, построение и др.).

Язык жеста прекрасно приспособлен для:

- передачи риторических фигур (вопроса, восклицания, просьбы и т. д.);
- отражения тождества (повторение и изменение мотивов, фраз, тем-образов, этапов развития, разделов произведения, тематические арки);
- воплощения контраста (динамического, регистрового, тембрового, жанрового, фактурного, тематического и др.) на разных уровнях музыкальной формы.

Пластическое моделирование школьников сопровождается яркими переживаниями, проявляясь в эмоциональной наполненности и амплитуде движений, одухотворенном выражении лиц, разнообразных положениях кистей рук и корпуса, и др. Пластическая модель — это вариант исполнительской интерпретации музыкального сочинения, точнее, **пластическая интерпретация трактовки произведения конкретным исполнителем**. Она эмоциональна, образна, действенна. Все это способствует осмысленности, целостности постижения инструментальных произведений, позволяет детям пластически выразить не только характер звучащих музыкальных образов, но и логику их развития.

Произведения развитых жанров и форм — это произведения письменной музыкальной культуры. Поэтому для их глубокого и полноценного постижения слушателями тоже необходима запись. Использование нотного текста (нотной модели) в условиях общего образования для ребят невозможно (даже упрощенного) так же, как роман на слух проанализировать невозможно.

В процессе же графического моделирования дети переносят движения «поющей» в воздухе руки на плоскость, рождая графическую запись, в которой через линию, штрих, точку отражается последовательное развитие музыкальной мысли. Такая запись позволяет быстро и просто фиксировать не только основные темы произведения, но и большие развернутые построения, вплоть до создания партитуры целой симфонии.

В графической и пластической моделях отражаются основные характеристики граней формы музыки, причем не только интонационной выразительной, но и аналитической: отношения звуков по высоте и длительности (звуковысотность и ритм) [9]. Это позволяет нам узнавать в моделях звучащее музыкальное произведение, вспоминать и углубляться в смысл отдельных фрагментов, останавливаться, петь вслух или про себя, с ускорением или замедлением и др. Все это отвечает методической задаче: помочь слушателю-школьнику удерживать в памяти инструментальные музыкальные произведения целиком, детально «вглядываться» в них.

Письменная фиксация в большей степени схватывает композиторскую основу (текст) произведения, она неотделима от детального вслушивания в музыкальное произведение, осмысления важнейших средств музыкальной выразительности с позиций языка музыки. В графической партитуре отражается не каждый исполнительский голос (как в нотной партитуре), а важнейшие, цепляемые слухом планы музыкальной фактуры, выражающие музыкальную драматургию произведения. Неизбежная при такой записи потеря в точности (по сравнению с нотной партитурой) компенсируется целостным охватом произведения.

«Лишь тогда, когда станет тебе вполне ясной форма, тебе ясным станет и содержание» — отмечал Р. Шуман [10]. Эту мысль можно продолжить: только вслушиваясь в каждый звук, сравнивая каждый миг

Учащиеся 3 кл., учитель музыки Нехаева Оксана Ивановна, ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский»

звучания с предыдущим и последующим можно понять содержание произведения.

Пластическая и графическая модели ориентированы на слушателя, они помогают школьникам глубже постигать музыкальное произведение, целенаправленно наблюдать «звук за звуком» весь процесс развития, более точно его запоминать и воспроизводить.

Представленные методы дают детям возможность не только целиком осваивать музыкальные произведения, но публично представлять результаты своей работы на любительской и профессиональной сценах. Открываются новые возможности для внеклассной музыкальной деятельности: на музыкальных праздниках, «конкурсах дирижеров», «фестивалях знатоков симфонической музыки», эскизных исполнениях опер и др. Последнее обстоятельство еще теснее связывает урок музыки с жизнью, с реальным бытием музыкальной культуры в современном обществе.

Список литературы:

1. Конституция РФ с поправками 2020. URL: <http://duma.gov.ru/news/48953/>.
2. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (от 7 мая 2018 г. № 204). URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/>.
3. Концепция преподавания предметной области «Искусство» в Российской Федерации. Проект (2017). URL: https://edu.crowdexpert.ru/concept_art.
4. Кабалевский Д. Б. О музыке и музыкальном воспитании. — Москва, 2004. — 191 с.
5. Красильников И. М. Концепция интерактивной музыкальной деятельности школьников (часть 1) // Педагогика искусства. — 2016. — № 1, С. 72–84. URL: http://www.arteducation.ru/sites/default/files/journal_pdf/72_84_krasilnikov.pdf.
6. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Книги первая и вторая. 3-е изд. — Ленинград: Музыка, 1971. — 376 с.
7. Кабалевский Д. Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. // Программы для общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–8 классы. — Москва: Просвещение, 2006. — 71 с.
8. Красильникова М. С. К вершинам музыкального искусства: введение в программу Искусство в школе. — Москва, 2002. — № 6. — С. 50–53.
9. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: Исследование. — Москва: Композитор, 1993. — 262 с.
10. Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. [Текст] — Musikalische Haus — und Lebensregeln: [Пер. с нем.] / [Послесл. Д. В. Житомирского]. — Москва: Музгиз, 1959. — 40 с.