

Шевченко Татьяна Васильевна

преподаватель музыкальной композиции и информатики

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №1 имени Г.В. Свиридова»

Московская область, г.о. Балашиха

РОЛЬ ОБЩЕЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И НАВЫКОВ КОМПОЗИЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ГАРМОНИЧНОЙ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОСТИ

1. Сущность проблем универсального, целостного воспитания современной личности ребенка и подростка

Говоря о важности *эстетического развития* подрастающего поколения, мы часто до конца не отдаем себе отчет в той огромной роли, которую играет искусство в процессе формирования не только прекрасной *индивидуальности* человека, но и его *общественного, гражданского* и, в связи с этим – даже *патриотического облика*. Для осознания этого достаточно вспомнить, что задача воспитания нравственно-прекрасной личности, заявленная еще в античности как римское «humanitas» и греческая «каллогатия», была сформулирована именно как становление *идеального гражданина: личности, способной органично совмещать свою индивидуальность с общественной жизнью*. Этот аспект **социальной значимости культуры**, сформулированный Цицероном около 2.500 лет назад, не потерял своей актуальности на сегодняшний день ¹.

Итак, воспитание культурного человека имеет целью формирование *идеального единства личности и государства*, а одна из задач культуры – в *стремлении к воспитанию идеального гражданина*. В современном мире,

¹Развивать в человеке разумную способность суждений и эстетическое чувство прекрасного, чтобы позволить ему обрести чувство меры и справедливости в делах *гражданских и частных* – вот что являлось целью образования в Древней Греции, а школа, направленная на формирование человека как универсальной, целостной личности, именовалась «пайдейя». Безусловно, что эти традиции воспитания сохраняют свою актуальность и в современном мире.

несмотря на многочисленные инновационные достижения, происходит, на наш взгляд, трагическая утрата *сущностей* многих понятий и, в частности, понимания значимости *целостного гуманистического, гражданского, патриотического и эстетического развития человека, иначе говоря – той самой универсальной личности, к формированию которой еще с детского возраста и должны быть предназначены все усилия общества.*

Происходит потеря целостности образования на всех уровнях образовательного процесса и особенно сильно это выражено, как ни печально, именно на начальных этапах образования. Если в процессе обучения в высших учебных заведениях перед студентами еще ставится, хотя и не в достаточной мере, задача интеграции различных сфер своих знаний, то в рамках школьного образования этому не уделяется почти никакого внимания. Каждая из дисциплин начального образовательного цикла практически полностью изолирована от других, в результате чего не создается необходимого базиса для формирования целостной, гармоничной личности ребенка, подростка.

Знания, пусть даже и глубокие, полученные при изучении различных дисциплин, «не увязанные» в различные обобщающие цепочки рассуждений, не приуроченные к непосредственной жизни самого учащегося, легко улетучиваются из памяти, иногда не оставляя в ней никакого следа. Вместе с тем, какой-либо незначительный факт, прием работы, обсужденный с учеником, связанный с ним лично, становится навсегда его внутренним достоянием, проходя с ним всю его дальнейшую жизнь.

В связи с этим хочу наметить некоторые конкретные проблемы, возникающие в названном направлении, а также возможные пути их решения.

2. Роль музыкального искусства в формировании необходимых современных гражданских и патриотических позиций

Обратимся вновь на миг к истокам современных европейских понятий–сокровищнице греческой мудрости. «*Музыкальное воспитание*» древних греков, подразумевающее синтез умственного, эстетического, этического и

физического, включало в себя и литературное, и музыкальное образование, знакомство с основами наук (геометрия, основы натурфилософии, астрономии), изучение ораторского искусства, политики, этики, философии и так далее. Все, казалось бы, как и в современном образовательном цикле. Но ... с одной огромной и принципиальной оговоркой: все эти составляющие были представлены не изолированными дисциплинами, а шли параллельно, а еще лучше сказать – в одновременности. Как же воплощался такой синтез?

Избранная для изучения тема разбиралась комплексно, со свободным привлечением фактов и рассуждений из любых доступных областей человеческого знания. Множественные аналогии, возникающие таким образом при осуждении той или иной темы, оформлялись в форму эстетически приятную и наиболее продуктивную с точки зрения усвоения знаний – в *форму диалога, беседы* (говоря современным языком – семинарскую форму работы).

Этот *синтез наук* и давал своим результатом формирование таких нравственно и граждански прекрасных индивидуальностей, достижениями которых (в искусстве, науке, правовой сфере, а особенно – философии) и живет человечество по сей день.

Необходимо подчеркнуть, что такой дисциплинарно-синтезирующий подход, базирующийся на *целостной проблемной форме* обучения, к счастью находит свое продолжение в трудах многих современных ученых и педагогов, не получив, однако, до сих пор своего адекватного практического воплощения в рамках общепринятых образовательных циклов.

Какова же *роль музыкального искусства* в развитии универсальной личности современности?

Выше упоминалось мусическое воспитание в качестве модели развития человека, дающей максимально высокие результаты. Так вот его происхождение напрямую связано с музыкой: греческое *musike* (*мусическое*) переводится как «*искусство муз*» или *сама музыка*.

Столь удивительный факт значимости музыки сегодня почти забыт и никак не выделяется в педагогике, между тем именно звуки, которыми оперирует музыкальное искусство, являются наиболее универсальным, непредметным языком из всех известных на сегодня искусств.

Звуки, проникая внутрь человека, будят его воображение не только через многочисленные ассоциативные цепочки образов, но и с помощью чисто физиологических резонансных эффектов заставляют колебаться, сопереживать, сочувствовать музыке наши внутренние органы. Именно поэтому музыка является на сегодня самым эффективным средством при релаксации, лечении от стрессов и душевных травм.

Вспомним, что именно музыка сохраняет связь со всеми слоями нашего разнообразнейшего социального строя, никакое другое искусство не умеет столь гибко «подстроиться» под все возрастные, интеллектуальные, эмоциональные, этнические и другие особенности своих слушателей. Для молодежи – поп-музыка, рок, металл, фолк и множество других направлений, есть в музыке место и для любителей джаза, есть и место для любителей классики, современной академической музыки и так далее – без «музыкального сопровождения» не обходится ни один слой населения. В чем же ее секрет?

На наш взгляд, он кроется в универсальности музыкального искусства: *музыка и общественна и индивидуальна одновременно*, звуки, объединенные в мелодии, вроде бы, и одинаковы для всех, но будят в каждом личные ассоциации, переживания. Каждый находит в этом «мире звуков» свой любимый островок понимания и счастья.

Музыка – это тот самый идеальный, универсальный способ сочетания единства, уникальности, индивидуальности с множественностью, общностью, общественностью. Это – идеальный путь развития гармоничной, универсальной личности.

Но музыка – это отнюдь не абстрактный, далекий от реальности путь улучшения человека и общества. Приведем в доказательство один крайне

интересный статистический факт: по данным немецкого мониторинга, опубликованного несколько лет назад, *экономическая и военная мощь любого государства напрямую зависит от уровня музыкальной и художественной грамотности его населения. Укажем на то, что 1 место в данном мониторинге было отдано Японии, как одной из самых уравновешенных стран мира и в экономическом, и в военно-политическом отношении. При этом было подсчитано, что 100% детского населения Японии занимается музыкальным искусством и из них же 84% – еще какой-либо иной художественной деятельностью. Для сравнения отметим, что в России количество таких детей составляет лишь 10-20 %.*

3. Современные проблемы методики преподавания композиции в начальных звеньях музыкального образования. Пути их решения.

Сегодняшняя музыкальная культура также во многом потеряла свою связь с истоками. Она во многом лишена гармоничности, социальности, патриотичности, сущность которых она так органично выражала в древности.

Но практической своей значимости музыка не теряла никогда: с древнейших времен до сегодняшнего дня она, подобно ритуальному атрибуту, продолжает сопровождать все события как частной, так и гражданской жизни человека.

Что же происходит с учащимися, занимающимися музыкальным искусством? Безусловно, восприятие их обостряется, утончается, их эмоциональный мир расширяется, насыщаясь многообразнейшими оттенками, нюансами. Но не только. Укрепляется и их гражданская, патриотическая позиция. Вдумаемся почему: ведь все великие музыканты прошлого и настоящего – это, прежде всего, *великие патриоты своей Отчизны*. Такими были М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов и многие, многие другие. В своей музыке они воспевают любовь к Родине во всех ее проявлениях: от образов природы до важных общественных событий. Художник, оказавшийся по каким-либо причинам оторванным от

своей отчизны, не перестает ощущать боль этого разрыва, всегда губительного для его творческой сущности.

Вспомним, что ни одно из событий нашей страны, нуждавшихся в патриотической поддержке своего народа, не обходилось без музыкального искусства: музыка «Гимна Российской Федерации», музыка «Священной войны» А. В. Александрова на слова В. Лебедева-Кумача, мелодии многих и многих песен поднимали народ на часто казавшуюся невозможной победу за свое Отечество. Эти мелодии заставляют учащенно биться и сердца их потомков, рождая чувство гордости за Родину и народ.

В рамках школьного музыкального цикла необходимо не только слушать музыку, но и столь же необходимо *сочинять ее*. Ведь известно, что, не сделав что-либо сам, ученик никогда не поймет до конца пройденное. То же относится и к музыкальному творчеству: оно должно носить *практический, композиторский характер*. Только тогда музыка великих произведений станет *личным достоянием* наших учеников ².

Далее, изолированные дисциплины образовательного цикла должны быть скоординированы в единую *синтезирующую дисциплину, результаты которой должны осваиваться учениками в ходе собственного композиторского творчества*.

Как показывает многолетний опыт работы автора, многие ученики, ранее себя никак не проявлявшие в рамках стандартных дисциплин, требовавших от них «слепого» выполнения заданий в тестовом режиме, раскрыли свои способности именно в качестве активных творцов-композиторов. И этот рост

² Концепция преподавания музыки с использованием метода композиции – максимально активно пробуждающего творческие навыки учащихся и, параллельно, их заинтересованность в общем учебном процессе, имеет давние традиции. В отечественной педагогике и музыковедении такая «концепция личностного», «композиторского подхода» к освоению музыкальных дисциплин начала формироваться еще в 20-х годах прошлого столетия в работах Н.Я.Брюсовой, В.Г. Каратыгина, А.А. Шеншина и других. Выдающимися деятелями отечественной культуры Б.Л.Яворским и Б.В. Асафьевым многократно подчеркивалась необходимость использования в учебной практике таких активных форм музыкально-творческой деятельности, как импровизация и сочинение музыки.

был замечен не только в отношении их музыкальной культуры, коренным образом изменилось их миропонимание, изменилась самооценка.

Все это является залогом дальнейшего бережного и заинтересованного отношения детей к освоению любых культурных явлений, а также необходимым фундаментом для последующего восприятия единства и взаимосвязи личности с окружающим общественным пространством.

В современных условиях профессиональный багаж музыканта не может ограничиваться только узкоспециальными навыками. Дисциплинированный подход должен смениться проблемно-ориентированным, то есть, по мнению автора статьи, многочисленные разрозненные дисциплины должны смениться немногими, но обобщающими, проблемными, учащими думать и сопоставлять.

Система профессиональной подготовки должна быть ориентирована на воспитание человека-музыканта нового типа – социально-активного, наделенного творческой интуицией, видением перспективы, умением связывать решение профессиональных задач с тенденциями общественного развития.

Закончить статью хотелось бы словами выдающегося русского композитора и патриота современности – Георгия Васильевича Свиридова, всю свою жизнь, всю свою музыку посвятившего России:

«Русская культура неотделима от чувства совести.

Совесть – вот что Россия принесла в мировое сознание.

А ныне – есть опасность лишиться этой высокой нравственной категории...

Но мудрость жизни заключена в ней же самой:

новые поколения приходят в мир чистыми, значит, дело в том, чтобы их воспитать в служении высокому добру...

Моя музыка – некоторая маленькая свеча «из телесного воска», горящая в бездонном мире преисподней... »

Постараемся же поскорее донести «дыхание этой свечи» до своих учеников, пробудить тепло и свет их собственных душ.