

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

*Золотарев Артур Олегович**Artur Zolotarev*

аспирант

ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской
академии образования», Москва

graduate student

of Federal State Budget Scientific

Institution «Institute of Art Education and

Cultural Studies of the Russian Academy

of Education», Moscow

e-mail: psychologymusic@mail.ruМУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА**Musical and creative environment as a condition professional
activity of a teacher**

Ключевые слова: музыкально-творческая среда, метод проектов, проектирование, самопроектирование, профессиональная деятельность, качество личности, рефлексия, эмоциональная отзывчивость, креативность, продуктивность.

Key words: musical and creative environment, project method, design, self-designing, professional activity, personality quality, reflection, emotional responsiveness, creativity, productivity.

Аннотация. В проведенном исследовании предпринята попытка изучить особенности музыкально-творческой среды в профессиональной деятельности педагога. Цели и задачи данной работы: *рассмотреть* историко-теоретические аспекты и предпосылки музыкально-творческой среды (периоды становления музыкального образования); *определить* ключевые методические системы музыкального обучения и воспитания в целом (составные элементы) как предшествующий опыт в музыкальной педагогике; *выявить* особенности проектного метода в музыкально-творческой среде, как продуктивного обучения будущей профессиональной деятельности педагога.

Abstract. In the study, an attempt was made to study the features of the musical and creative environment in the professional activities of a teacher. Goals and objectives of this work: consider the historical and theoretical aspects and prerequisites of the musical and creative environment (periods of formation of musical education); identify the key methodological systems of musical education and upbringing (components) as prior experience in music pedagogy; identify the features of the project method in the musical and creative environment, as a productive training for the future professional activity of a teacher.

В представлениях о содержательной части музыкально-творческой среды, ее значении и влиянии на формирование личности в первую очередь нужно выделить исторический аспект развития музыкального образования в мире.

Крупные ученые, педагоги разных эпох и стран определяли музыкальное образование и музыкальное искусство в целом как значимые элементы воспитания и образования. Античные мыслители, такие как Пифагор, Платон и Аристотель считали музыку эстетической основой в системе общественного образования. В период средневековья происходят изменения в сторону религиозно-нравственных (христианских) приоритетов воспитания и обучения. Но уже в эпоху Возрождения приоритетами становятся личность и ее собственные успехи. Вопросами развития творческих качеств человека, основанных на гуманности и нравственности, занимались разные педагоги, ученые, мыслители того периода такие как Д.Дьюи, Ж.Ж.Руссо, М.Монтессори, в том числе создатель научной педагогики Я.А.Коменский. В развитии российского образования, опираясь на мировой опыт в сфере музыкального воспитания, значительное внимание уделяется изучению народного творчества (музыкального фольклора) и пения в византийских православных традициях [1, с.7].

В XIX веке основным вектором развития музыкальной культуры в России по-прежнему оставался духовный, но с появлением в середине столетия в 1856 году в Петербурге, а через четыре года и в Москве Императорского Русского музыкального общества начинается новый этап музыкальной культуры. Организаторами и участниками этого общества стали Д.В.Стасов, М.Ю.Вильегорский, братья Рубинштейны, М.А.Балакирев, Г.Я.Ломакин и др. Основной задачей была просветительская и образовательная деятельность. Также важно отметить значительное событие для развития Российской музыкальной культуры – открытие в Петербурге в 1862 и в Москве в 1866 гг. консерваторий, которые являлись не только кузницами музыкально-исполнительских кадров, но и основой профессиональных знаний будущих педагогов-музыкантов [1, с.8].

В конце XIX и начале XX века продолжают появляться учебные заведения музыкальных направлений и ряд видных педагогов, музыкантов-методистов (С.В.Смоленский, Г.Рукавишников, А.А.Шеншин, В.Н.Шацкая и др.). Особо важно отметить (к вопросу значения и влияния музыкально-творческой среды на формирование качеств личности) позицию С.В. Смоленского, посвятившего свою деятельность музыкальной педагогике и методике обучения, в том числе продвижению идеи всестороннего развития, приобретения профессиональных навыков, интереса к профессии, связи обучения и практической реализации [1, с.9].

В периоды становления музыкально-педагогической науки в мире определились разнообразные системы и методики музыкального обучения и воспитания, элементы которых и сегодня используются в профессиональной деятельности педагога. Как наиболее фундаментальные (в исторической значимости), можно выделить методические системы: *Эмиля Жак-Далькроза, Карла Орфа, Золтана Кодая, Марии Монтессори и Дмитрия Кабалевского.*

Рассмотрим методическую систему *Эмиля Жак-Далькроза*, содержание которой строится на основе принципа триединства (музыки, слова,

движения) как средства развития личности. Данная система реализуется на основе метода эвритмии во взаимосвязи движения с музыкой как способа обучения двигаться в соответствии с содержанием музыки согласно ее метроритмическим и динамическим особенностям. Также, уже на более сложном следующем уровне обучения, огромное значение в системе уделяется импровизации и сольфеджио. «...Основная цель метода Э.Жак-Далькроза – развитие музыкальности в человеке. Поскольку музыка неотделима от его физиологической системы, то она способствует определенному распределению времени, формирует способность быстро и непосредственно выстраивать музыкальные движения, формировать импульсы структуре тела для распределения пространства с помощью движения» [2, с.132]. В целом система Э.Жак-Далькроза оказала влияние не только на развитие мировой музыкальной культуры, но и на формирование позиций известных последователей, в том числе таких, как Карл Орф.

Методическая система *Карла Орфа* основана на принципе элементарного практического музицирования как основного методического средства, реализуемого на уроках музыки. Основные идеи Карла Орфа представлены в его методическом пособии «Шульверк» (*Schulwerk*; от *schulen* – учить и от *werken* – работать/мастерить/действовать), содержание, которого состояло из упражнений пения в хоре на основе фольклора, ритмических упражнений и театрализованных сценок для декламации с учетом доступности и легкости усвоения музыкальных занятий в игровой форме. Также К.Орф для музицирования разработал свой инструментарий – «оркестр Орфа», основой которого, в первую очередь, являются ударные инструменты (ксилофоны, металлофоны, тарелки, литавры) и разнообразные народные флейты (блокфлейты). Также важно отметить особенности и преимущества методической системы К.Орфа в формировании личностно-качественных способностях человека. «Эстетико-педагогическая направленность на развитие творческой инициативы обучающихся является важнейшей составляющей системы...» [2, с.132]. Основной задачей в музыкальном обучении К.Орф считал «...развитие у всех детей творческого начала, что должно привести к творческому подходу в любом виде деятельности» [3, с.103]. Стимулирование и мотивирование способности к инициативности и способности к импровизации является важнейшей задачей в формировании качеств личности, которые положительным образом отражаются на результативности в креативных проявлениях будущей профессиональной деятельности – как музыкально-творческой, так и любой другой деятельности в целом.

Значительный вклад в развитие музыкального обучения и воспитания внес педагог-музыкант и композитор из Венгрии *Золтан Кодай*. Его методическая система основана на вокально-хоровом музицировании как главном, по мнению Кодая, виде деятельности в музыкальном обучении и воспитании. «Метод Кодая» предусматривает (с помощью разнообразных упражнений) развитие ладового мышления, чувства строя и звуковысотного

восприятия. З.Кодай определял, что музыка – один из важнейших предметов, и придавал большое значение изучению нотной грамоты. Хоровое пение вообще и песенный фольклор в частности, Кодай рассматривал как самое эффективное средство развития музыкального слуха и творческой фантазии, а человеческий голос определял, как самый доступный инструмент в процессе музицирования. По его мнению, развитие вышеперечисленных знаний и навыков необходимо как профессиональным музыкантам, так и представителям любых других видов деятельности независимо от их профессии. В своих работах З.Кодай разрабатывал концепцию реформы музыкального образования во всей стране, основанной на музыкальных материалах своей культуры, и предполагал через погружение в мир музыки постепенно перейти к большим музыкальным шедеврам мировой культуры [2, с.133].

Одной из самых распространенных в дополнительном образовании является методическая система Марии Монтессори, которая предполагает массовое дошкольное музыкальное воспитание. «Центром воспитания детей по ее системе является воспитание и развитие интеллекта» [4, с.49]. Прежде всего, необходимо отметить интеллектуальную цель, а именно возможность сознания «строить себя», и как результат – достижение ребенком максимального уровня развития заложенного в нем от природы потенциала. Монтессори утверждает, что «каждый ребенок уникален, так как несет внутри себя индивидуальную, особую, присущую только ему программу» [4, с.49]. Музыкальное обучение и воспитание по системе Монтессори предусматривает три этапа: 1) развитие внимания к окружающим ребенка звукам; 2) выявление метроритмического восприятия музыки; 3) формирование гармонического и мелодического слуха ребенка.

В научной литературе также можно встретить системы и методики, основанные и на проектно-методическом методе обучения, в том числе в условиях музыкально-творческой среды. В контексте исследования и согласно задачам данной работы применение проектного метода в музыкально-творческой среде можно охарактеризовать как ключевое условие продуктивного обучения профессиональной деятельности будущего педагога. «Актуальность использования метода проектов в музыкальной педагогике состоит в том, что идейным центром создаваемого проекта является музыка, которая связана с чувственным познанием, с интересом человека к восприятию и созданию музыкального образа...» [5, с.1]. Одной из первых в начале XX века, кто участвовал, в разработке проблемы и внедрения метода проектов в музыкально-педагогическом обучении была Валентина Николаевна Шацкая – музыкант-педагог, видный научный деятель в области музыкально-эстетического воспитания. Также большое внимание проектно-методическому методу уделял Д.Б.Кабалевский. «...Его педагогическую концепцию с современных позиций можно рассматривать как систему педагогических проектов, объединенных главной целью: ввести учащихся в мир большого музыкального искусства...» [5, с.1].

Методическая система *Д.Б.Кабалевского* разрабатывалась в 70-е годы XX века и была воплощена в учебной программе для общеобразовательных школ под названием «Музыка». Главным методом программы, которая базировалась на морально-эстетических принципах, побуждающих к чувству прекрасного, является размышление о музыкальных явлениях, а основным видом деятельности определялось слушание музыки. Также нужно отметить, что программа Кабалевского отличается социокультурным подходом, взаимосвязью с разными видами искусств и историей [2, с.133]. В части формирования профессионально-важных качеств у педагогов, система Кабалевского на сегодняшний день продолжает быть одной из наиболее значимых и актуальных систем, накопленный исследовательский опыт которой является существенным вкладом в современную науку. «Д.Б.Кабалевский впервые в истории музыкального образования соединил музыкальные, эстетические категории искусства с сознательным формированием личностных качеств учеников. Так, интонационная природа музыки рассматривалась в единстве с нравственными ценностями отечественной культуры...» [3, с.105].

Из анализа научной литературы можно определить, что как дидактическая категория проектный метод может охватывать все сферы музыкального обучения. По своей специфике «Музыкальный проект» осуществляется по конкретному плану, структура которого, зависит уже от конкретного вида проекта в том числе «...исполнительские, музыкально-исследовательские, исполнительско-исследовательские...» [5, с.1] проекты.

Особой ценностью метода проектов в процессе обучения, в первую очередь, является достижение цели в воплощении реального результата. В научной литературе встречаются позиции, авторы которых считают, что «...в основе метода проектов как педагогической технологии лежит развитие умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления, адаптация к социальной среде, развитие познавательных интересов учащихся...» [5, с.1]. С такой позицией можно согласиться, важно добавить, что без проявления необходимых качеств личности педагога эффективность результата проекта может быть незначительной. Большое влияние на успешность в профессиональной деятельности педагога, как и на его самопроектирование в целом, оказывают: рефлексия как способность осознавать свои цели и задачи в проявлении, в том числе, и эмоциональной отзывчивости; продуктивность как необходимый элемент в реализации своих проектов; креативность как профессионально-важное качество личности педагога в конструировании его деятельности, и такие факторы как гибкость, оригинальность и др., которые являются важнейшими элементами проявления педагога в музыкально-творческой среде и др.

В заключение важно отметить, что в процессе теоретического анализа особенностей музыкально-творческой среды, в частности историко-теоретических аспектов и определения ключевых методических систем

музыкального обучения можно сделать выводы: 1) в процессе развития и формирования музыкальной педагогики (для реализации образовательных задач в профессиональной деятельности педагога) накоплен значительный теоретический и практический опыт; 2) одним из важнейших условий музыкального обучения в полной мере является применение метода проектов; 3) эффективность и продуктивность реализации метода проектов может зависеть от стимулирования и мотивации педагогов к развитию и проявлению профессиональных качеств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вязьмин Ю.Н. История развития музыкального образования в России XIX – начала XX вв. // Вестник Оренбургского государственного университета. 2018. № 6 (218). С. 6–11.
2. Грешникова А.В., Крюкова С.А. Интеграция идей в развитии современного музыкального образования // Ученые записки Орловского государственного университета. 2021. № 1 (90). С. 131–135.
3. Доманицкая Н.В. Цели музыкального воспитания детей в концепциях К. Орфа и Д. Кабалевского // Международный научно-исследовательский журнал. 2020. № 5-3 (95). С. 103–107.
4. Севастьянова И.Н. Развитие интеллекта ребенка по системе Марии Монтессори // Актуальные проблемы общей педагогики. 2008. № 3-3. С. 48–52.
5. Тенюкова Г.Г., Хрисанова Е.Г. Применение метода проектов в музыкальном обучении и воспитании школьников // Современные проблемы науки и образования. 2019. № 2. С. 39.