

музыкальное образование

Боякова Екатерина Вячеславовна,

кандидат педагогических наук,

старший научный сотрудник

Федерального государственного научного учреждения

«Институт художественного образования»

Российской академии образования, Москва

ekaterinavb@inbox.ru

Взгляды В. Н. Шацкой на воспитание музыкальных вкусов детей и подростков

О музыкально-педагогической деятельности В. Н. Шацкой написано немало. Современное развитие педагогики искусства требует с высоты достигнутого научного и практического опыта еще раз обратиться к ее трудам, чтобы осмыслить их актуальность. Особый интерес представляет развитие научных идей В. Н. Шацкой по проблеме музыкального вкуса; путь, пройденный ею от интуитивного практического поиска к постановке научной проблемы.

По убеждению В. Н. Шацкой, вся музыкальная и музыкально-просветительская работа с детьми, развитие у них интереса и потребности в музыке, накопление музыкальных впечатлений имеют своей целью и результатом воспитание музыкально-художественного вкуса. Каждый ребенок, каждый школьник «должен стать культурным слушателем, активно и с интересом воспринимающим музыку, гораздо более разнообразную и сложную, чем та, которую он может исполнять, слушателем, способным иметь суждение о воспринятой им музыке и определить свое отношение к слышанному» [5, с. 29].

Музыкальный вкус В. Н. Шацкая понимала как «определенный уровень музыкально-поэтических представлений, который дает возможность отмечать и ценить прекрасное в музыке, т. е. ее идейность и содержательность, правдивость и искренность чувств, яркость и убедительность музыкальных образов и всех выразительных средств музыкального произведения» [5, с. 29]. Художественный вкус — «способность отличать, ценить и любить то, что является подлинными произведениями искусства, то, что, отражая действительность, волнует глубоким содержанием, благородными мыслями и

чувствами, выраженными притом такими средствами, которые, будучи доступными читателю, слушателю или зрителю, заставляют наиболее интенсивно, эмоционально и эстетически переживать произведения искусства, наслаждаться ими» [3, с. 255].

Воспитание музыкального вкуса у детей, по мнению В. Н. Шацкой, неразрывно с работой по воспитанию активного слушателя. В успешной реализации данного направления деятельности ею подчеркивались два важных момента: создание условий для активного восприятия музыки и развитие потребности эстетического суждения.

Активным восприятием В. Н. Шацкая называла «способность заражаться и сопереживать настроения и чувства, выраженные композитором в музыке, с последующей оценкой, а также и осмысливанием как характера переживания, так и выразительных средств, необходимых для воплощения художественного образа» [5, с. 30]. Развитость вкуса связывала с развитием общих и музыкальных способностей, утверждая, что последние способствуют лучшему восприятию, а следовательно, и оценке музыкальных явлений.

В понятие вкуса В. Н. Шацкая включала эстетические суждения, для развития которых необходимо приобретение навыков доступного возрасту ребенка слухового анализа музыкального произведения. Она подчеркивала, что начинать надо с вокальных произведений, в которых текст помогает раскрыть содержание. Работа в данном направлении должна проходить под художественным и педагогическим руководством. В современных исследованиях доказано, что первоочередность восприятия вокальных произведений не обязательна.

Шацкая была убеждена, что решение задач эстетического воспитания средствами искусства можно решать только при наличии у детей интереса и любви к нему, которые развиваются и воспитываются в процессе обучения на занятиях. «Достигнуть этого возможно лишь тогда, когда дети будут не только эмоционально воспринимать отдельные произведения искусства, но и понимать их идею, художественные образы и выразительные средства, при помощи которых эти образы формируются, короче говоря, понимать ”язык” искусств в доступном каждому возрасту объеме» [3, с. 255—256]. В. Н. Шацкая не раз подчеркивала, что с детьми она старалась петь те песни, которые им нравились, с обязательным учетом художественной ценности репертуара.

Экспериментальную научную деятельность по проблеме воспитания музыкального вкуса В. Н. Шацкая вела в Академии педагогических наук РСФСР совместно с Московской государственной филармонией. Но фундамент был заложен в колонии «Бодрая жизнь» и на Первой опытной станции.

В 1906 г. В. Н. Шацкая начала музыкальную работу в обществе «Сетлемент» (в дальнейшем — «Труд и отдых»). Среди первых задумок — внесение в жизнь детей «настоящей» музыки, посещение с ними опер, организация серии концертов для подростков. Культурная и педагогическая интуиция позволила молодому талантливому музыканту и начинающему педагогу сразу определить круг задач, над решением которых она трудилась всю жизнь. Организация музыкального воспитания в детском саду выстраивалась путем проб и ошибок. Первая трудность, с которой столкнулась В. Н. Шацкая, — сложившиеся у детей, в том числе у дошкольников, музыкальные предпочтения, воспитанные той средой, в которой они росли. Любимая детская музыка — «городская и фабричная песня, частушки, шансонетка из репертуара летних садов» [6, с. 4].

На занятиях музыкой с дошкольниками начался кропотливый поиск репертуара для восприятия и исполнения, разработка методов воспитания детских вкусов, определение роли педагога в этой деятельности. В. Н. Шацкая постоянно делала акцент на том, что музыкальные произведения, на которых воспитывается вкус, должны быть высокохудожественными, доступными восприятию, близкими детским интересам. Это произведения композиторов прошлого, музыка народная и разнообразная по жанрам (но неизменно высококачественная) музыка современных композиторов. «Художественный материал для эстетического воспитания детей младшего возраста должен отражать жизнь, близкую детям, понятную им; очень важно в то же время, чтобы это было отражением многогранной действительности со всем новым, типическим, что ей присуще» [3, с. 247].

Для музыкального развития Шацкая считала самым важным накопление впечатлений под руководством педагога. Она писала: «...правильно развиваться музыкально ребенок будет только тогда, когда он пойдет по этому пути развития сначала, постепенно накапливая запас впечатлений, ощущая радость и необходимость переживания этих впечатлений, близких ему и ему понятных. Следовательно, нужно позаботиться о музыкальных впечатлениях раньше, в дошкольном возрасте, в детском саду и в семье. Ведь иногда это предоставление ребенка самому себе в области музыкальных переживаний является для него совершенно пагубным, навсегда оставляя отпечаток на его вкусе, на его музыкальной восприимчивости» [6, с. 7]. Уже тогда был опробован прием, ставший основой методики В. Н. Шацкой, — концерт. Для детей старшей дошкольной группы устраивались концерты вокальной и фортепианной музыки, любившиеся воспитанникам. Дети «ждут этого дня (*дня концерта* — *Ек. Б.*) как большого праздника, слушатели они превосходные» [6, с. 7].

Эффективность музыкального воспитания целиком зависит от профессионализма педагогов, работающих с детьми. Осенью 1916 г. в детском саду общества «Детский труд и отдых» под руководством В. Н. Шацкой создан «кружок лиц, заинтересованных дошкольной музыкальной работой». Перед ними стояла задача разработки методики работы с детьми по музыкальному искусству на основе систематических наблюдений. В. Н. Шацкая была кропотливым экспериментатором, скрупулезно разрабатывала и описывала наблюдения за детьми, замечая, фиксируя и интерпретируя все их музыкальные проявления.

В первую очередь был подготовлен опросник для выявления вкусов и интересов. Он состоял из нескольких частей, относящихся к разным видам детской музыкальной деятельности (пению, движению под музыку, слушанию), а также в него входили вопросы, касающиеся индивидуального музыкального развития детей. Например, любимые песни, отношение к знакомым и новым песням, характер любимых песен, отношение к текстам мальчиков и девочек, запас песен для исполнения, качество исполнения.

Путем наблюдения выяснялась оптимальная продолжительность занятий. Для этого диагностировались активность, внимательность, признаки усталости, причины соблюдения или несоблюдения дисциплины в организованной музыкальной деятельности. В области слушания музыки определялась заинтересованность детей музыкой, которая регистрировалась по их внешним проявлениям. Важным показателем интереса называлась инициатива детей в обсуждении песен или произведений для слушания.

Руководители музыкального воспитания вели дневники наблюдений, подробно конспектировали занятия. Дважды в год полученные результаты представлялись на коллективное обсуждение. В процессе работы возникали трудности, в первую очередь с трудоемкой обработкой собранных данных наблюдений. Результатом кропотливой исследовательской работы стал собранный ценнейший материал, позволивший сформулировать доступное на тот временной период содержание музыкального воспитания детей дошкольного возраста и методы работы с маленькими детьми.

После 1917 г. остро встал вопрос об эффективных путях организации музыкального воспитания в школе. В 1919 г. Наркомпросом была организована сеть опытных образовательных учреждений, а в 1920 г. при Первой опытной станции и колонии «Бодрая жизнь» — музыкальный отдел. В нем сотрудничали педагоги, музыканты, артисты. Исходными идеями организации массового музыкального воспитания стали «развитие в ребенке потребности в музыке, интереса к ней» [8, с. 15], формирование художественного вкуса и стремления «к творческому проявлению себя в

музыке, в ее исполнении» [8, с. 16] при обязательном педагогическом руководстве. Эта работа должна пронизывать всю жизнь детского коллектива, особенно процесс обучения и внеклассные занятия. На Первой опытной станции было продолжено изучение музыкального вкуса.

Для регистрации экспериментальных данных были разработаны протоколы записи занятий, концертов и бесед о музыке и анкеты для детей по фиксации слушательских реакций. Дважды (в 1921 и 1922 гг.) были проведены массовые диагностики детей в форме «недели обследования». «В течение недели по возможности фиксировались все звучания, которые имели место в нашем учреждении из часа в час, отмечался их характер: песни, попевки, импровизации детей, подборание ими мотивов на фортепиано, самостоятельное разучивание песен и фортепианных пьес, исполнение собственных сочинений. Мы полагали, что такое обследование может дать объективную картину изменения музыкальных проявлений как всего коллектива, так и отдельных детей, показать развитие индивидуальностей и уровень музыкальных потребностей и вкусов у коллектива в целом» [8, с. 17]. На каждого колониста заводилась личная карточка самостоятельных музыкальных проявлений. Учитывались их количество и содержание (в т.ч. репертуар). Фронтальное исследование позволило нарисовать достаточно полную исследовательскую картину. Так, количество детей, обратившихся к музыкальной деятельности, составляло от 55 до 92% в разных возрастных группах. Обнаружились различия между мальчиками и девочками. Выяснилось, что на музыкальный вкус детей сильное влияние оказывает авторитет педагога. После этого было принято решение разучивать музыкальный материал с согласия и по инициативе самих детей. Повседневная целенаправленная музыкальная работа привела к появлению в песенном и фортепианном репертуаре детей большего числа высокохудожественных произведений, исполняемых по собственному выбору.

В 30-е гг. основной базой исследования музыкального вкуса стала общеобразовательная школа. В частности, изучалось и разрабатывалось новое содержание раздела «Слушание музыки». В итоге был определен объем знаний и навыков, которыми школьники овладевали на уроках.

Валентина Николаевна Шацкая была продолжателем просветительских традиций, начатых основателями Русского музыкального общества и Московской консерватории (циклы «Исторических концертов»; симфонических собраний, возобновленных в 1934 г. при ректоре Московской государственной консерватории С.Т. Шацком). Значительную роль в воспитании музыкальных вкусов подрастающего поколения В.Н. Шацкая отводила филармоническим концертам [8]. Эксперимент по возможности их использования в

массовом музыкальном воспитании начался, по словам самой Шацкой, в годы Великой отечественной войны. Ученый вместе с Московской консерваторией находилась в эвакуации в Саратове. Там же проводилась работа кафедры музыкального воспитания музыкально-педагогического факультета по разработке методики организации таких концертов, проверки эффективности разных форм и содержания.

Кафедра музыкального воспитания ставила следующие исследовательские задачи:

— определить тематику, содержание, структуру и объем концертных программ, задачи (воспитательные, художественные и образовательные) для детей разных возрастов.

Внимание уделялось чередованию легких и сложных для восприятия музыкальных номеров, контрастности произведений, художественному построению программы;

— подобрать репертуар для разных возрастных групп, определить круг жанров, стилей, музыкального содержания;

— разработать типы вступительных бесед и пояснений к музыкальным произведениям, проверить их доступность возрасту слушателей и влияние на эффективность усвоения программы. Исследователями были разработаны около двадцати видов бесед для разных возрастов и методические рекомендации к ним;

— выявить способы активизации музыкального восприятия произведений из программы концертов путем предварительной работы в фойе перед их началом и в антрактах. В. Н. Шацкая писала: «Опыт показал, что вся эта работа только тогда успешна, когда она строго согласована с последующим концертом-беседой, но не предвосхищает самого концерта, а лишь привлекает внимание к нему. С интересом слушают дети рассказ о работе дирижера, исполнителей, композитора» [8, с. 96], привлекают внимание детской аудитории тематические выставки к концерту;

— разработать методику изучения слушательских реакций, особенностей восприятия и вкусовых предпочтений.

В. Н. Шацкая определила условия, которые необходимо учитывать при составлении плана филармонических концертов:

— высокий художественный уровень музыкальных произведений;

— доступность находящимся на стадии формирования эстетическим восприятию, вкусу, переживаниям, музыкальным представлениям;

— близость содержания музыкальных произведений жизненному опыту детей;

— повторность некоторых произведений в концертах различной тематики, организованных для одной слушательской аудитории.

Концерты во время эвакуации проводились для учащихся средних и старших классов общеобразовательной школы силами профессоров Московской и Саратовской

консерваторий, инструменталистов — лауреатов всесоюзных и международных конкурсов, студентов-вокалистов. В дальнейшем были созданы детский хор и женский вокальный ансамбль.

Шацкая указывала, что даже на абонементных концертах невозможно сохранить контингент постоянных слушателей и обеспечить систематичность и последовательность образовательной работы. В связи с этим она предлагала организовывать регулярные лекции-концерты в школах.

Надо заметить, что созданный В.Н. Шацкой, как сказали бы сейчас, концертный проект для школьников существует и поныне. Он был подхвачен Д. Б. Кабалевским, музыковедами Московской государственной филармонии С. В. Виноградовой, Ж. Г. Дозорцевой и др. Данная форма работы оказалась не просто живучей, а перспективной и пользующейся заслуженной популярностью у слушателей школьного и юношеского возраста и их родителей. Предварительные экскурсии-беседы в фойе непосредственно перед концертом прижились и надолго остались неотъемлемой частью абонементных филармонических концертов.

С течением времени форма приобрела больший лекционно-музыковедческо-концертный уклон и уменьшила педагогическую направленность. Так, почти полностью исчезла возможность запланированного повторения произведений: акцент делается на разнообразии программ.

Наработанный в эвакуации опыт пригодился при организации массовой работы в общеобразовательной школе. В. Н. Шацкая дала рекомендации по организации концертов на разных ступенях школьного образования. Так, в начальной школе тема концерта и подбор музыкальных произведений должны заинтересовывать детей и способствовать накоплению впечатлений, музыкальных образов. Нежелательны темы, содержащие сложные обобщения. Ученый предложила следующие принципы построения программы:

- сопоставление контрастных произведений (по характеру и выразительным средствам);
- небольшая продолжительность звучания музыки;
- нежелательность большого числа исполнителей на одном концерте;
- повторность части программы предыдущих концертов при условии наличия других сопоставлений (если дети слушают цикл концертов).

Приведем пример одного концерта, составленного самой В. Н. Шацкой [5].

Тема: «Чайковский детям». Лектор и исполнитель — одно лицо. Краткое вступительное слово о П. И. Чайковском, его детстве, любви к музыке, природе и детям. Объяснение, как надо слушать музыку. Исполнение песен о природе «Уж тает снег»,

«Травка зеленеет», «Мой садик», «Кукушка», «Лизочек». Внимание слушателей сосредотачивалось на связи характера музыки и текста, на фортепианных вступлениях.

Далее — исполнение фортепианных пьес из «Детского альбома»: «Зимнее утро», «Жаворонок», «Французская песенка», «Неаполитанская песенка», «Мазурка», «Полька», «Вальс», «Нянина сказка», «Баба-Яга». Произведения в исполнении скрипки: «Песня без слов» и «Юмореска», а также балетный номер. Приемы активизации слушателей, использованные на данном концерте: предварительный рассказ о сюжете (программе) произведения; словесная характеристика танцев и исполнение их в другом порядке, чем в начальном пояснении; повторное исполнение двух танцев из трех (игра по принципу «Чего не стало?»); повторное исполнение; после повторного исполнения — самостоятельное выявление школьниками-слушателями некоторых выразительных особенностей прозвучавшей музыки и др.

Возраст детей, обучающихся в средней школе, В. Н. Шацкая называла трудным для воспитания художественных вкусов. Подростки уже имеют сложившиеся вкусы, которые могут входить в конфликт с тем, что изучается по программам в школе или массовой внешкольной работы. Для школьников этого возраста ею предлагалась героическая и литературно-музыкальная тематика концертов. По опыту В. Н. Шацкой, специальные музыкальные темы лучше усваиваются после тем литературно-музыкальных. Усложняется музыкальный материал концертов, исполняются и изучаются исторические оперы, оперы-сказки и т. д. Расширяется число осваиваемых народных жанров (музыка своего и других народов); произведения композиторов, в основу которых народные мотивы; обработки. В. Н. Шацкая писала, что в концертах (беседах-концертах, лекциях-концертах) программа должна показывать разнообразие чувств и настроений, передаваемых музыкой, всю силу ее выразительных средств, а школьники — получать представления о строении музыкальных произведений, выразительных средствах и их взаимосвязи с содержанием музыки.

Для старших школьников В. Н. Шацкая рекомендовала обобщенные темы, посвященные творчеству одного композитора или сугубо музыкальные: например, о выразительных средствах музыки, в основе которых лежит обобщение, основанное на значительном опыте восприятия. Старшеклассники, по мнению В. Н. Шацкой, хотят знать и понимать музыку, но не имеют достаточных навыков. Они стремятся к чтению книг о музыке, а сделанные ими первые самостоятельные обобщения поддерживают интерес к деятельности восприятия.

Одним из наиболее важных методов воспитания музыкального вкуса В. Н. Шацкая называла вступительное слово. Выразительное слово, подготавливающее восприятие,

заинтересовывающее, переключающее внимание с восприятия одного произведения на другое, — это не лекция, а органическая часть концерта. Оно должно быть связанным с темой, насыщенным по содержанию и коротким по времени. «В каждом вступительном слове решаются три задачи: 1) художественная, делающая восприятие музыки более интенсивным и помогающая в посильном осознании музыкальных восприятий; 2) познавательная, дающая слушателям некоторые новые понятия и представления, вытекающие из данной темы и программы; 3) воспитательная, использующая художественные образы в их воздействии, как воспитательный фактор» [5, с. 35]. В младших классах его главная задача — организация внимания, введение в особенности произведения, поддержание интереса. В средних и старших классах — подведение к восприятию музыки. Хорошо зарекомендовало себя использование цитат высказываний композиторов о своей музыке, фрагменты писем и воспоминаний, суждения современников композитора о нем и его творчестве. Рекомендуется использовать музыкальные цитаты, подтверждающие высказываемые положения и являющиеся частью лекции. В. Н. Шацкая предупреждала попытки навязывания содержания вместо характеристики выразительных средств, интонаций и настроений музыки.

В исследованиях 40-х гг. была усовершенствована методика диагностики музыкального вкуса школьников. Слушательские реакции фиксировались в виде сбора отзывов, суждений, впечатлений о концерте в свободной форме. По замечанию В. Н. Шацкой, анкеты давали меньше информации, нежели сочинения в свободной форме. Практиковались встречи-конференции, на которых обсуждались музыкальные произведения, прослушанные ранее: определялось основное настроение музыки, выразительные средства (мелодия, гармония, изобразительность и др.); выявлялось отношение школьников-слушателей к произведениям, входящим в программу концерта. Предлагались задания по типу викторины: узнавание композитора, произведений звучавших на других концертах, основных музыкальных тем и образов. Анализ высказываний и отзывов, пожеланий повторного исполнения давал возможность определить понравившиеся произведения и служил доказательством наличия музыкальных вкусов.

На этапе исследовательской работы 1947 года сделаны следующие выводы:

- регулярность лекций-концертов расширяет круг музыкальных интересов, в т. ч в инструментальной музыке, композиторам, эпохе;
- повышается требовательность слушателей к репертуару и исполнителям;
- изменение поведения во время концертов и прослушивания радиопередач свидетельствует об изменении отношения к музыке;

— фиксируется стремление к получению самостоятельных знаний о музыке, в т. ч. из книг.

Валентина Николаевна Шацкая много писала о привлечении к художественному воспитанию подрастающего поколения музыкального радиовещания. Анализируя письма детей-слушателей, она настаивала на необходимом руководстве и помощи. Для нее было особенно важно, что в письмах школьники пытались творчески осмысливать музыку, выражать и отстаивать свои суждения, личное отношение к привлечшим внимание или понравившимся произведениям.

Для работы по воспитанию музыкального вкуса с помощью радиовещания предлагались следующие приемы [2]:

— подготовка педагога к прослушиванию радиопередачи. Предварительное его знакомство с программой и включение в план работы;

— слушание радиопередачи в тишине. Нежелательность постоянного звучания радио в течение дня;

— недопущение требований «от школьника, впервые взволнованного музыкальным произведением» [2, с. 328], отчета о впечатлениях;

— организованная коллективная беседа после прослушивания с возможностью высказывать собственные суждения о музыке;

— поощрение попыток самостоятельного обобщения творчества композиторов, выводы об их творчестве на основе прослушанных произведений;

— поощрение желания повторного прослушивания.

Приемы, побуждающие высказывать суждения о музыке и повышающие интерес к музыкальным радиопередачам:

— вопросы о прослушанном произведении;

— заметки в стенгазету о понравившемся произведении;

— письма в редакцию (при условии обязательности и регулярности ответов на детские обращения).

Научные взгляды В. Н. Шацкой не утратили жизненности. Положения, сформулированные на этапе становления массового музыкального воспитания в России, остаются актуальными. Ценность высказанных ею идей высока по причине опоры на обширный экспериментальный материал, собранный за несколько десятилетий педагогической и исследовательской деятельности.

Вкусы детей меняются вместе с изменениями условий жизни, обучения и воспитания. Следовательно, их изучение не должно прекращаться.

Литература

1. Валентина Николаевна Шацкая: Биобиблиографическое пособие [Текст] / Сост. М.Г. Плохова, М.И. Давыдова. — М.: Б.и., 1982. — 50 с.
2. Шацкая, В.Н., Орлова, Н.Д., Очаковская, О.Д. Музыкальное воспитание в детском доме [Текст] / В.Н. Шацкая, Н.Д. Орлова, О.Д. Очаковская // Сохраним то, что есть в детях: С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая / Сост., предисловие М.Б. Зацепиной. — М.: Карапуз, 2011. — С. 277—349.
3. Шацкая, В.Н. Эстетическое воспитание в детском доме [Текст] / В.Н. Шацкая // Сохраним то, что есть в детях: С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая / Сост., предисловие М.Б. Зацепиной. — М.: Карапуз, 2011. — С. 234—262.
4. Шацкая, В.Н. Эстетическое воспитание в начальной школе [Текст] / В.Н. Шацкая // Сохраним то, что есть в детях: С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая / Сост., предисловие М.Б. Зацепиной. — М.: Карапуз, 2011. — С. 263—276.
5. Шацкая, В.Н. Воспитание музыкального вкуса [Текст] / В.Н. Шацкая // Известия Академии педагогических наук РСФСР / Академия педагогических наук РСФСР, Институт художественного воспитания. — Вып. 11: Вопросы художественного воспитания — 1947. — С. 29—41.
6. Шацкая, В.Н. Музыка в детском саду [Текст] / В.Н. Шацкая. — М.: Всесоюзный Центральный Союз Потребительских обществ, 1919. — 40 с.
7. Шацкая, В.Н. Музыка в детском саду [Текст] / В.Н. Шацкая. — М.-Пг.: Гос. изд-во, 1923. — 118 с.
8. Шацкая, В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества [Текст] / В.Н. Шацкая. — М.: Педагогика, 1975. — 200 с.