

история художественного образования

Грибкова Ольга Владимировна,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры пения
и хорового дирижирования
ГОУ ВПО МГПУ
grol@mail.ru

Развитие профессиональных качеств будущих педагогов-музыкантов в исторической ретроспективе

Подготовка учителей музыки имеет в истории педагогики свои глубокие основания и отличается целым рядом специфических особенностей, свойственных только данному направлению педагогики искусства.

Во-первых, это многоуровневая структура самого процесса подготовки музыканта, заключающаяся в постепенном продвижении к необходимому уровню мастерства. Необходимо учитывать, что каждый последующий уровень необходимого мастерства подразумевает не только постоянное совершенствование, но и увеличение интенсивности подготовки, движения от простого к все более и более сложному.

Эта постепенность и, одновременно, неослабевающий накал в достижении профессионального уровня детерминирован необходимостью постоянного совершенствования. Если этого совершенствования нет, то начинается регресс, остановить который гораздо труднее, чем предотвратить.

Кроме того, в освоении мастерства (игры на музыкальных инструментах, пения, дирижирования) практически невозможно сократить процесс обучения за счет его «сжатия», упразднения отдельных направлений и «необязательных», с точки зрения обыденного сознания, деталей, так как все, чего может достигнуть музыкант в области профессиональной деятельности, базируется на строго логичном следовании постепенного усложнения задач (двигательных, слуховых, эмоциональных, композиционных, логико-аналитических).

Во-вторых, это определяющая и непреходящая роль искусства, универсальность законов его развития. Все действия музыканта, является ли он композитором, исполнителем или музыкантом-теоретиком, подчиняются внутреннему плану движения музыкальной материи, природа которой неизвестна, но которая улавливается внутренним слухом музыканта для того, чтобы транслировать ее окружающим.

В-третьих, это личностный характер передачи мастерства – «из рук в руки», – что определяет главенство и сохранение индивидуального подхода в подготовке музыкантов. Эти факторы являются константами, сохраняющимися на протяжении всего исторического периода существования данной профессии.

Для педагога-музыканта свойственно также сочетание широкого культурного подхода, основанного на гармоничном сочетании собственно музыкальной, общекультурной и психолого-педагогической подготовки, и универсальности исполнительской, когда специалист должен владеть навыками профессионального пения, дирижирования, игры на одном или нескольких музыкальных инструментах.

Если обратиться к истории, то особое место в истории развития педагогики искусства в России занимают крепостные театры с их ранней профессиональной ориентацией музыкантов, певцов и танцоров, их изолированностью от обывательской жизни и, вместе с тем, с широким кругом профессионального общения. В конце XVIII – начале XIX века в России насчитывалось более 170 крепостных театров.

Среди крепостных театров были и самые скромные, и великолепно организованные, оборудованные по последнему слову техники театры, принадлежавшие знатнейшим вельможам того времени. Наиболее прогрессивными и успешными были театры графа Николая Петровича Шереметева (в имениях Кусково и Останкино).

Профессиональное музыкальное образование в наиболее крупных крепостных театрах России представляло собой своеобразную, но при этом достаточно результативную систему подготовки профессионалов, способных к реализации самых высоких требований к исполнению музыкальных произведений западноевропейских и русских композиторов. Эта система опиралась на следующие основания:

1. Отбор музыкально одаренных детей из числа собственных крепостных, в том числе и из отдаленных южных имений, и организация их воспитания под руководством опытных учителей – музыкантов-исполнителей и композиторов.

2. Комплексное развитие учеников, получавших, помимо музыкального, общее образование, в которое входило изучение словесности, изящных манер, иностранных языков и пр.

3. Раннее приобщение учеников к исполнительской практике, которое заключалось в их активном участии в спектаклях и концертах театра;

4. Закрытый характер обучения и воспитания, при котором ученики постоянно находились в имении и практически не выезжали за его пределы за исключением особых случаев, когда, по мнению преподавателей, было необходимо обучение за границей у выдающихся музыкантов-педагогов;

5. Неуклонное увеличение профессиональной творческой нагрузки по мере приобретения мастерства и разносторонняя профессионально-музыкальная деятельность, включающая в себя артистическую, исполнительскую, преподавательскую и композиторскую деятельность.

Труппа театра Шереметева насчитывала 200 талантливых актеров – певцов, танцовщиц, музыкантов. Здесь были воспитаны выдающиеся представители русской музыкальной культуры, среди которых выделяются такие имена, как Степан Дегтярев – композитор-капельмейстер, актер Григорий Кохановский, режиссер и драматург Василий Вороблевский, инструментальный мастер Иван Батов, актриса и певица Прасковья Ковалева-Жемчугова, танцовщица Татьяна Шлыкова-Гранатова и др.

Ярким примером разносторонней музыкально-педагогической деятельности является творчество Степана Аникиевича Дегтярева. Уже в 7 лет он приступил к своей службе в театре в качестве певца и начал учиться в школе при театре в Кускове.

Его творческое наследие было довольно значительным, хотя до настоящего времени точно не известно количество его произведений. Однако из так называемого «Реестра» капеллы Д.Н. Шереметьева известно 96 названий сочинений Дегтярева, среди которых оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» на текст Н.Д. Горчакова, 69 четырехголосных концертов и 23 хоровые пьесы.

Обширной и профессионально значимой была и воспитательно-педагогическая деятельность Степана Дегтярева. Он составил «Историческую хрестоматию церковного пения», перевел обширный труд Винченцо Манфредини «Правила гармонические и мелодические для обучения всей музыке» (СПб, 1805), который стал одним из первых музыкальных методических трудов. В обязанности музыканта входили также руководство капеллой и занятия с музыкантами, редактирование сочинений иностранных композиторов, режиссура и постановка спектаклей.

В результате анализа развития педагогики искусства и, в частности, музыкальной педагогики прошлого с акцентом на профессиональном развитии музыкантов XVII-XVIII вв. в Италии, Германии и России было выявлено, что основные качества профессиональной культуры в подготовке музыкантов были заложены в далеком прошлом.

Это объясняется значимостью музыкальной культуры для человечества и необходимостью приобретения музыкантами высокопрофессиональных по уровню освоения и проявления навыков для удовлетворения требований времени к качеству создания и воспроизведения музыкальных произведений.

Современные представления о профессиональной культуре педагога-музыканта базируются на значительной культурной традиции, причем большая часть составляющих понятия «профессиональная культура музыканта» была сформирована уже в XVIII веке – несколько раньше в странах Европы, а затем и в России.

Выявленные основания профессиональной культуры педагога-музыканта можно сгруппировать по нескольким направлениям.

Первое направление связано с возрастными особенностями освоения музыкального искусства. Для успешного владения музыкальными инструментами необходимо раннее приобщение к музыке, когда уже в детском возрасте (6-7 лет, а иногда и раньше) начинаются регулярные целенаправленные занятия под руководством опытных педагогов.

Раннее развитие слуховых представлений, развитие чистоты интонирования создают также базу для занятия вокалом в более зрелом (17-25 лет) возрасте. Практическое освоение исполнения разнообразных музыкальных произведений, изучение основ теории музыки становятся, в свою очередь, базой для более глубокого изучения теории музыки, занятий композицией.

Таким образом, первое направление среди оснований развития профессиональной культуры педагога-музыканта традиционно связано с ранним приобщением к музыкальной культуре, регулярными и целенаправленными занятиями под руководством педагогов.

Второе направление связано с личностной сферой музыканта, такими его качествами, как трудолюбие, самоконтроль, дисциплина, ответственность и обязательность, которые развиваются в процессе передачи мастерства непосредственно от учителя к ученику и постепенного усложнения двигательных, слуховых, эмоциональных, логико-аналитических задач, определяющем постепенное продвижение к необходимому уровню мастерства.

Немаловажное значение для развития и совершенствования указанных качеств личности будущего педагога-музыканта имеет его исполнительская практика, способствующая как развитию исполнительской универсальности, так и совершенствованию волевых, эмоциональных качеств личности, памяти, самоконтроля и артистизма.

Третье направление заключается в необходимости широкого культурного подхода, базирующегося на гармоничном сочетании собственно музыкальной, общекультурной и психолого-педагогической подготовки и универсальности исполнительской, погружении в художественно-творческую среду, питающую и стимулирующую профессиональное развитие, и формирующуюся профессиональную культуру будущих педагогов-музыкантов.

В завершение отметим, что традиционными признаками формирования профессиональной культуры музыканта являются:

- многоуровневая структура процесса подготовки музыканта, заключающаяся в постепенном продвижении к необходимому уровню мастерства;

- строго логичное постепенное усложнение образовательных и развивающих задач (двигательных, слуховых, эмоциональных, композиционных, логико-аналитических);
- личностный характер передачи мастерства – «из рук в руки», – что определяет главенство и сохранение индивидуального подхода в подготовке музыкантов;
- сочетание широкого культурного подхода, основанного на гармоничном сочетании собственно музыкальной, общекультурной и педагогической подготовки и универсальности исполнительской, когда специалист должен владеть навыками профессионального пения, дирижирования, игры на одном или нескольких музыкальных инструментах.

Принимая во внимание все стороны и аспекты, характеризующие понятие «профессионализм», основное внимание уделяют понятию «профессиональная культура», тем самым подчеркивая значение самого пространства культуры для становления и развития будущего педагога-музыканта.

Таким образом, центральным понятием является понятие **«профессиональная культура»**, которое может быть определено как тип жизнедеятельности, присущий только человеку, представляющий собой поток идей, способствующий непрерывному процессу исторической преемственности, сохранения культурного наследия и творческого обновления, сочетающий в себе традиции и новаторство, устойчивость и изменчивость.

Профессиональная культура со всей очевидностью выявляет эстетический аспект данного существенного направления человеческой деятельности. Достигая в своей деятельности профессионального уровня – то есть, такого, который базируется на необходимом объеме усвоенных знаний и навыков из области избранной человеком профессии, развитой способности к продуктивному общению в процессе деятельности, а также высоком уровне социализации, встроенности в определенную систему общественных отношений, – молодой специалист может достигнуть уровня профессиональной культуры только в том случае, когда и сам процесс его труда, и его результаты смогут быть оценены окружающими и им самим с позиций гармонии и красоты.