

Красильников Игорь Михайлович
Igor Krasil'nikov

доктор педагогических наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
Doctor of Education, chief researcher
of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: imkras@yandex.ru

Красильникова Марина Станиславовна
Marina Krasil'nikova

кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник
ФГБНУ «Институт художественного образования
и культурологии Российской академии образования», Москва
Ph.D (the pedagogical sciences), leading researcher
of the Federal State Budgetary Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural
Studies of the Russian Academy of Education», Moscow
e-mail: mskras5@yandex.ru

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ УРОК МУЗЫКИ

The concept view of the contemporary music lesson

Ключевые слова: школьники, музыка, урок, педагогические традиции, цифровые технологии, интерактивность, творчество, развитие.

Key words: music, lesson, pedagogical traditions, digital technologies, interactivity, creativity, development.

Аннотация. Школьный урок музыки в последние годы СССР, благодаря внедрению в практику педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, получил мощный импульс своего развития. Как же вернуть ему заданную высокую планку качества и общественный интерес? Для решения этого вопроса следует, развивая лучшие отечественные музыкально-образовательные идеи, ориентироваться на педагогический потенциал цифровых технологий. Эти технологии позволяют углубить работу с музыкальным звуком и одновременно упрощают музыкальную деятельность благодаря своей интерактивной природе. Обращение к ним в общем и дополнительном образовании позволит приобщить всех школьников к музицированию, будет способствовать росту их интереса к музыкальным занятиям и гармонизации их музыкальных способностей.

Abstract. School music lesson in recent years the USSR due to the introduction into practice of the D.B. Kabalevsky pedagogical concept received a powerful impetus to its development. How to return to it the set high level of quality and public interest? To solve this problem, it is necessary, developing the best Russian musical and educational ideas, to focus on the pedagogical potential of digital technologies. These technologies allow to deepen work with musical sound and at the same time simplify musical activity thanks to the interactive nature. Appeal to them in general and supplementary education will allow to attach all students to music, will contribute to the their interest growth in music classes and their musical abilities' harmonization.

**Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 2019 года
(номер для публикаций: 27.7394.2017/8.9)**

Представители старшего поколения хорошо помнят необычайный подъем общественного интереса к массовому музыкальному образованию в 70-80-е гг. прошлого века, связанный с педагогической деятельностью Дмитрия Борисовича Кабалевского. По центральным каналам телевидения и радио регулярно проходили специально посвященные урокам музыки передачи. Очень многие учителя по этому предмету проявляли энтузиазм в своей работе, а престижность их профессии значительно возросла. Очевидными стали и успехи их питомцев – широких масс школьников.

Причина успеха урока музыки была обусловлена инновационностью и убедительностью построения музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского. Вместо урока пения был предложен урок музыки, цель которого – воспитание музыкальной культуры как части духовной культуры – далеко выходила за рамки привычного приобщения детей к пению. С помощью представленной на граммофонных пластинках фонохрестоматии школьников знакомили с шедеврами музыкальной классики, лучшими образцами народной и современной музыки. В качестве основы музыкального воспитания рассматривалось восприятие музыки: «Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие музыки — одна из самых активных форм приобщения к музыке, потому что при этом активизируется внутренний, духовный мир учащихся, их чувства и мысли» [11, с. 14].

Была разработана и внедрена в образовательную практику адекватная этой ведущей музыкальной деятельности методика, включающая: введение ребенка в музыкальное искусство через его дошкольный опыт знакомства с «тремя китами»: песней, танцем и маршем и прораствание этих основ в ходе углубления музыкального опыта в песенность, танцевальность и маршевость; внимание к приобщению ученика к «музыкальной грамотности», а не музыкальной грамоте; исключение в обучении правил и упражнений, «отвлеченных от живой музыки»; методы размышления о музыке, «забеганий» вперед и «возвращений» к пройденному материалу и др. [11, с. 12-13].

«Основой основ» учебной программы служило ее тематическое построение, которое охватывало важнейшие грани музыки как явления культуры, создавало условия для достижения цельности урока и устанавливало критерии требований к учащимся. Опора на восприятие музыки в концепции Д.Б. Кабалевского никак не отменяло устоявшейся в отечественном образовании традиции освоения школьниками хорового пения. «Каждый класс – хор!» – вот заданный идеал, к которому в соответствии с данной концепцией должно быть направлено стремление учителя совершенствовать исполнительское мастерство учеников.

Таким образом, можно говорить о целостной педагогической концепции, которая отвечала передовым для своего времени технологиям и гармонично сочетала в себе опору на различные виды музыкальной деятельности. Почти все авторы современных УМК по музыке ориентируются в их построении на идеи Д.Б. Кабалевского. Учебные программы опираются на тематизм, охватывающий

различные связи музыкального искусства с жизнью и тем самым так или иначе развивающий тематическое построение его программы. Была снята потерявшая актуальность ее идеологическая направленность – вместо коммунистических установок проповедаются общечеловеческие и, зачастую, религиозные ценности. Восприятие музыки остается основой формирования музыкальной культуры школьников. Значимая роль отводится хоровому пению.

Однако результаты деятельности учителей и методистов разочаровывают: «Опрос московских школьников, обучающихся в образовательных организациях ЮАО и ЮВАО (опрошено 214 школьников 11-13 лет), показал, что на уроках музыки в средней школе занятия «проходят неинтересно, скучно, на уроке делаем домашнюю работу по другим предметам» (68% опрошенных ответили так); «учитель включает диск на компьютере, и мы слушаем музыку, которая непонятна» (72% опрошенных); «музыка – самый ненужный урок, мы на нем ничего не делаем сами» (65% опрошенных) [1, с. 104]. Очевидно, что равнодушие к уроку музыки распространено не только среди московских школьников. Что порождает соответствующее отношение к нему со стороны родителей и администрации школ. СМИ же о нем почти совсем забыло.

В чем же причины снижения роли урока музыки в современной отечественной школе и падения к нему общественного интереса? Как этот интерес вернуть и поднять значение этого урока на былую высоту?

Прежде всего, следует отметить, что с 70-х годов прошлого века, когда появились вошедшие ныне в практику музыкально-педагогические идеи, условия жизни кардинально изменились. И страна стала другой, и молодые люди значительно отличаются от подраставших в советское время. Фундаментальной причиной, обуславливающей многие преобразования в обществе, является его новый технологический уклад, построенный на внедрении цифровых технологий во все сферы деятельности. И музыкально-образовательная деятельность в этом плане, конечно же, не может стоять в стороне. К ней сегодня предъявляются новые требования.

Как, скажем, заинтересовать учащихся прослушиванием в классе музыкальной фонограммы? Ранее для большинства детей это было эксклюзивом школьного урока, а сегодня с помощью Интернета и дома доступна запись любого предлагаемого для слушания на этом уроке произведения, притом в десятках различных версиях.

Так ли интересны современным школьникам рассказы о музыке вместо живого общения с ней, если и в школе, и по каналам СМИ на них обрушивается шквал информации? – Они ей и так перегружены.

Так ли их увлекает пение в хоре или игра на механических музыкальных инструментах, если это требует значительных усилий при более чем скромных результатах? – В то время как с помощью цифрового инструментария музыку сегодня можно легко создавать и озвучивать самому.

Конечно, речь не идет о будущих музыкантах, которые понимают, что их профессиональное «завтра» начинается «сегодня». У абсолютного же большинства школьников помимо музыки тысяча других увлечений, и их стремление

отстраниться от ненужной рутинной работы и игнорировать лишнюю информацию на уроке музыки вполне объяснимо.

Это, конечно, не означает, что музыкальное искусство им неинтересно. Совсем напротив. Многие молодые люди чуть ли не круглосуточно слушают музыку в наушниках. Некоторые сами увлекаются ее сочинением и аранжировкой за домашним компьютером или синтезатором. С их помощью можно быстро создавать впечатляющие композиции. (Но, увы, к развитию этих интересов учителя не причастны, и они не могут подсказать своим питомцем, как эту интересующую их деятельность можно усовершенствовать).

Как же сегодня надо преподавать музыку, чтобы увлечение ей не утрачивалось, а возрастало? Кстати, сам Д.Б. Кабалевский считал подобный вопрос коренным на школьных занятиях, и на его решение, по его мнению, должна быть направлена соответствующая методика [11, с. 6].

Цифровой инструментарий сегодня все шире используется в учебной практике, в т.ч. на уроке музыки. В основном – для озвучивания фонограмм и работы с информацией. Действительно, многие современные цифровые ресурсы (программы для проигрывания аудиофайлов, для создания презентаций, для дистанционного общения, энциклопедии, справочники, викторины, квесты, пазлы и пр.) способны оживить приобщение школьников к различным знаниям о музыке.

Однако гораздо более перспективными на уроке музыки представляются иные возможности данного инструментария, коренным образом меняющие характер деятельности. Это и возможность углубляться в микроструктуру звука, что обогащает образный строй продуктов творчества, и расширение фронта художественной деятельности, обуславливающее гармонизацию художественного развития учащихся. Главное же для школьного учителя заключается в том, что цифровой инструментарий, беря на себя рутинную составляющую этой деятельности, обеспечивает неслыханную ранее свободу творческого самовыражения. А учитывая самую широкую доступность этого инструментария, очевидно, что главные изменения в ведении музыкальных занятий со школьниками должны быть связаны со значительным увеличением роли продуктивного музыкального творчества. Благодаря ИКТ впервые в истории музыкального образования становится достижимым решение новой задачи – приобщить к музыкально-творческой деятельности в ее разнообразных видах всех детей, подростков и представителей юношества.

Музыкальное восприятие, как и продуктивное музыкальное творчество (импровизация, сочинение, исполнение), является активной музыкальной деятельностью. Вместе – они составляют сообщающиеся сосуды. И если один из них пуст, то другой наполниться не может. Полноценное развитие может быть осуществлено лишь на основе гармоничного взаимодействия этих двух сторон музыкальной деятельности. И подобно тому, как урок *пения* уступил место уроку *музыки*, последний сегодня имеет перспективу трансформации в урок *музыкального творчества*, что обеспечит возможность достижения прорывных результатов в художественном образовании в общеобразовательной школе.

Очевидно, что для приобщения детей к музыкальному творчеству

необходимо облегчать его операционную составляющую. Для чего педагоги обращаются к упрощенным (элементарным) инструментам или к простейшим приемам игры на оркестровых инструментах, коллективным формам музицирования [2; 3; 4; 12; 13].

При этом важной становится задача сохранить привлекательность художественного продукта, что обеспечивает развитие интереса детей к данной деятельности. В условиях игры на традиционных инструментах решить эту задачу крайне сложно – чем хуже дети владеют игрой на них, тем скорее они разочаруются в данной деятельности («Так как могу играть – не желаю»).

Совершенно иная картина складывается при обращении к цифровому инструментарию, обладающему многими интерактивными функциями (автоаккомпанементом, автогармонизацией, арпеджиатором, мультипанелью, сонгом). Игра на синтезаторе или MIDI-клавиатуре компьютера в «ансамбле с самим собой» в процессе управления этими ресурсами позволяет получить наполненное многокрасочное звучание. Музицирование в операционном плане становится намного проще, а его результат – гораздо более привлекательным для ребенка. Он чувствует себя полноценным исполнителем, «человеком-оркестром», что самым положительным образом сказывается на развитии его мотивации к данной деятельности.

Модель музицирования на синтезаторе или в компьютерной студии послужила основой для разработки педагогической технологии интерактивной музыкальной деятельности школьников – проживания ими музыки в процессе ее создания или восприятия на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником звучания [5, с. 110]. Как следует из определения, данная технология выходит за рамки использования цифрового оборудования и носит универсальный в музыкальном образовании характер – ведь внешним источником звучания могут послужить и разнообразные заготовки музыкально-компьютерных программ, и фонограмма, и игра учителя в школьном классе, и выступление оркестра на филармонической сцене.

Данная технология предполагает выход за рамки традиционной узко-исполнительской направленности учебной деятельности и значительное ее расширение в процессе охвата всех музыкально-коммуникативных образований (автокоммуникации, импровизации и восприятия, композиции и исполнительства, электронного музыкального творчества) в порядке их исторического становления. Следствием чего является гармоничное развитие художественных способностей школьников.

Важным является и постепенное увеличение роли ученика в создании музыкального целого в процессе взаимодействия с внешним источником звучания. Благодаря чему музыкальное творчество становится доступным и увлекательным для него на всех этапах обучения – от первых шагов и до продвинутого уровня.

Обращение к данной технологии предполагает охват репертуара без ограничений по объему и сложности, что в массовом музыкальном образовании является новым качеством. Действительно, то, что на определенном этапе обучения ребенку недоступно в техническом плане, может быть дополнено внешним

источником звучания. И даже играя «одним пальцем», он во взаимодействии с этим источником ощущает себя полноценным музыкантом, который может справиться с исполнением самого сложного произведения. Благодаря чему в процессе музицирования школьник может приобщиться к шедеврам народной, классической и современной музыки, составляющим ядро этого вида искусства. Притом не в виде фрагментов тех или иных произведений, а в их целостном виде. Воссоздавая эти произведения в звуках, жестах, графических моделях и «проживая» их, он закладывает прочный фундамент своей музыкальной культуры.

Также удастся найти ответ на, казалось бы, неразрешимый вопрос о приобщении ученика к выразительному интонированию, минуя длительный этап овладения техникой игры на том или ином инструменте и соответствующими знаниями. Техника и знания осваиваются попутно в ходе интонационной деятельности, которая сразу становится доступной ребенку, и работа по их освоению не превращается в непреодолимое для многих препятствие на пути к музицированию. Соответственно, на первый план обучения выходят не те или иные знания о музыке или игровые навыки, а ее выразительное интонирование.

И, наконец, многообразие его видов также становится реальностью – в том числе на основе смены ролей в ансамбле с главной на вспомогательную, вокального и инструментального со-исполнительства, мультиинструментальности. Разумеется, без углубления в каждый из этих видов интонирования. Что делает увлекательным процесс обучения.

Чтобы все эти преимущества инновационной педагогической технологии стали реальностью, нужно выполнить большой объем работ по созданию условий для детского творчества. В частности, нужно создать многочисленные партитуры для детского музицирования на основе произведений народной, классической и современной музыки; разнообразные, в т.ч. компьютерные музыкальные заготовки (для импровизации, сочинения, аранжировки), предназначенные для их доведения учениками до художественно привлекательного результата; графические партитуры и мн. др. Это большая методическая работа, требующая не только педагогической, но и музыкальной (прежде всего композиторской) квалификации.

Благоприятные условия для введения новой технологии на урок музыки и во внеурочную деятельность создает модульный принцип организации обучения и его вариативность, что предусмотрено проектом ФГОСов. Интерактивное музицирование – таким может быть название соответствующего модуля. Впрочем, данная деятельность может пронизывать любой другой модуль.

Как сказано выше, обращение к интерактивному музицированию не обязательно должно быть связано с широким использованием цифровых технологий. Конечно, урок в классе, в котором у каждого ученика имеется доступ к музыкальному компьютеру или синтезатору, может оказаться гораздо более эффективным, хотя потребует определенных материальных вложений и дополнительной квалификация учителя. Имеются учебно-методические пособия, предполагающие проведение данного урока в условиях доступа каждого ученика к синтезатору [6], к компьютеру [9]. Притом с помощью компьютерного музыкального творчества пособия реализуют программу Д.Б. Кабалевского.

Но все же более перспективной для внедрения в общеобразовательных школах видится оснащение класса комплектом элементарных и электронных инструментами (три-четыре самых недорогих синтезатора для детей и один для учителя). Элементарные инструменты, набор которых сегодня есть почти в каждой школе, позволит оживить звучание, а электронные придадут ему больший объем и многокрасочность. Музицирование в ансамбле элементарных и электронных инструментов сегодня успешно развивается в ряде регионов России на основе появившихся в последние годы учебно-методических пособий [7; 8; 10].

Можно, конечно, обойтись и одними элементарными инструментами для музицирования детей под компьютерную фонограмму. Это самое бюджетное решение, которое, правда, накладывает значительные ограничения на творческую деятельность учащихся. Во всех случаях важным является не столько широкое применение цифровых инструментов (их наличие, конечно, необходимо, но может быть в количественном плане достаточно скромным), сколько связанный с их применением принцип интерактивности музыкальной деятельности. Благодаря чему данная деятельность значительно облегчается при сохранении высокого качества получаемого художественного продукта, что ведет к значительному возрастанию интереса к ней школьников.

Новая педагогическая технология вызывает интерес у учителей музыки. Они активно включаются в работу с детьми по пластическому и графическому моделированию музыки, участвуют в разнообразных проектах, связанных с интерактивным музицированием в ансамбле с профессиональными музыкантами: «конкурсах дирижеров», проектах «Дети на оперной сцене» (на сценах оперных театров Йошкар-Олы, Перми и Самары в последние 10 лет поставлены 10 опер с участием многих тысяч школьников), «Музицирование для всех» (в филармонических залах Москвы, Перми и Якутска в последние 4 года проведено 14 полномасштабных концертов с участием многих сотен школьников в ансамбле с профессиональными народными оркестрами).

Наиболее значимым результатом осуществления подобных проектов является развитие различных видов продуктивного музыкального творчества школьников: пластического и графического моделирования музыки, вокализации, музицирования в ансамбле электронных и элементарных инструментов. Притом, в качестве репертуара выступают не только традиционные для детского музицирования миниатюры, но и произведения крупной формы – вплоть до симфоний и опер. Среди школьников впервые появилось много любителей оперного искусства, любителей ансамблевого музицирования (в «школьных оркестрах»).

Новые, обусловленные особенностями цифровых технологий виды продуктивной творческой деятельности школьников призваны дополнить ее традиционный вид – хоровое пение. Не будем забывать, что при всей своей значимости и доступности этот вид детского творчества охватывает лишь хоровые жанры. Не менее важным на уроке музыки является и приобщение учеников к огромному миру народной, камерной, симфонической, театральной, медийной музыки, «двери» в который открывает инструментальное музицирование.

Кстати, именно по предложению Д.Б. Кабалевского в 1979 году было создано первое произведение для игры школьников в инструментальном ансамбле с народным оркестром (обработка р.н.п. «Камаринская»), которое выстроено в рамках технологии интерактивного музицирования. А его идеи по организации творческих проявлений школьников – импровизации, вокализации, музицирования на элементарных инструментах в ансамбле с учителем получили свое развитие в рамках этой технологии. Конечно, на школьном уроке и слушание музыки нисколько не теряет своего значения, оставаясь одним из основополагающих видов детского творчества. Вопрос в том, чтобы все эти виды деятельности составляли органическое единство и решали поставленные перед ними учебно-воспитательные задачи.

В целом, современный урок музыки мыслится в контексте развития лучших традиций отечественного образования. Вместе с тем, в опоре на цифровой инструментарий и новую педагогическую технологию он может быть в значительной мере преобразован. Благодаря активизации продуктивной музыкальной деятельности он станет более привлекательным для учеников, престижным в глазах их родителей и администрации школ. И, главное, в современных социокультурных условиях он сможет в более полной мере ответить цели общего музыкального образования, как ее сформулировал Д.Б. Кабалевский – воспитывать музыкальную культуру школьников как часть их духовной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М. Музыкально-творческое развитие обучающихся в современной системе музыкального образования: основные направления, цели, особенности [Текст] / Е.М. Акишина // *Художественное образование в России на современном этапе: научный поиск, обновление содержания и повышение качества: сборник научных материалов по итогам международного научно-практического кластера «Теория и практика непрерывного художественного образования в современных социокультурных условиях»* (ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 19-20 июня 2018 г.) / Сост. О.В. Гальчук. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2018. – 424 с.
2. Артоболевская, А.Д. Первая встреча с музыкой. Учебное пособие. Из опыта работы педагога-пианиста с детьми дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / А.Д. Артоболевская. – С.-П.: Композитор. Санкт-Петербург, 2012. – 98 с.
3. Ветлугина, Н.А. Музыкальное воспитание и развитие ребенка. Дис. ...доктора педагогических наук [Текст] / Н.А. Ветлугина. – М., 1967. – 703 с., с нот.
4. Кодай, З. Избранные статьи [Текст] / З. Кодай. – М.: Советский композитор, 1982. – 288 с.
5. Красильников, И.М. Интерактивная музыкальная деятельность как основа развития музыкальности школьников: монография [Текст] / И.М. Красильников. – М.: Экон-Информ, 2015. – 179 с.
6. Красильников, И.М., Глаголева, Н.А. Электронное музыкальное творчество в общеобразовательной школе (младшие классы) [Текст] / И.М. Красильников, Н.А. Глаголева. – М.: Ижица, 2004. – 96 с.

7. Красильников, И.М. Интерактивное музицирование. Ансамбль электронных и элементарных инструментов. Учебно-методическое пособие для работы с младшими школьниками. Часть 1. [Текст] / И.М. Красильников. – М.: Экон-Информ, 2017. – 79 с.
8. Красильников, И.М. Интерактивное музицирование. Ансамбль электронных и элементарных инструментов. Учебно-методическое пособие для работы с младшими школьниками. Часть 2. [Текст] / И.М. Красильников. – М.: Экон-Информ, 2017. – 86 с.
9. Красильников, И.М. Методика музыкального обучения на основе цифрового инструментария (с поурочной разработкой) [Электронный ресурс] / И.М. Красильников. – Москва, Институт новых технологий, 2008. – URL: <http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/118f595c-b440-438e-bb79-44b04ce73d70/Teache-book.pdf> (дата обращения: 08.10.2019).
10. Красильников, И.М. Примерная дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по учебному предмету Интерактивное музицирование (Ансамбль электронных и элементарных инструментов) (4 года обучения) [Текст] / И.М. Красильников. – М.: Экон-Информ, 2017. – 36 с.
11. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1 – 8 классы [Текст] / Под руководством Д.Б. Кабалевского. 3-е издание. – М.: Просвещение, 2006. – 225 с.
12. Система музыкального воспитания Карла Орфа [Текст] / Под ред. Л.А. Баренбойма. – Л.: Музыка, 1970. – 160 с.
13. Судзуки, С. Возвращенные с любовью. Классический подход к воспитанию талантов [Текст] / С. Судзуки. – Минск: Попурри, 2005. – 192 с.