

Красильникова Марина Станиславовна
Marina Krasilnikova

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник
ФГБНУ “Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования”
candidate of pedagogical sciences, senior researcher
of Federal State Budget Research Institution “Institute of Art Education and Cultural sciences
of the Russian Academy of Education”

Яшмолкина Ольга Николаевна
Olga Yashmolkina

кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО “Марийский государственный университет”
candidate of pedagogical sciences, associate Professor
of the “Mari State University”

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Modernization of music education in schools: a regional aspect

Ключевые слова: модернизация общего музыкального образования, российская идентичность, этнокультурные традиции, музыкальная среда региона, культуротворческая деятельность.

Keywords: modernization of general music education, Russian identity, ethno-cultural traditions, musical environment of the region, cultural activities.

Аннотация. В статье освещается подход к развитию музыкальной культуры школьников в условиях взаимодействия федерального и регионального компонентов общего музыкального образования (на примере Республики Марий Эл). Особое внимание уделяется взаимосвязи народного и композиторского творчества при раскрытии своеобразия национальной музыкальной культуры. Анализируются принципы отбора музыкального материала, направленные на раскрытие региональных традиций в контексте отечественной музыкальной культуры. Представлен опыт культуротворческой деятельности обучающихся по изучению, сохранению и развитию музыкальной среды региона.

Abstract. The article highlights the approach to the development of musical culture of schoolchildren in the conditions of interaction of federal and regional components of general music education (on the example of the Republic of Mari El). Special attention is paid to the interrelationship of folk and composer creativity in revealing the originality of national musical culture. The principles of selection of musical material aimed at revealing regional traditions in the context of national musical culture are analyzed. The experience of cultural activity of students on the study, preservation and development of the musical environment of the region is presented.

Процесс модернизации музыкального образования в школах России идет уже не одно десятилетие, его результаты отражены и во ФГОС второго поколения, и в проекте новой концепции предметной области «Искусство». В документах федерального уровня задаются новые ориентиры в духовно-нравственном воспитании детей, их личностном, художественно-творческом развитии. Однако до сих пор ждет своего научного обоснования концепция преподавания музыкальных культур регионов России. Проблема эта актуальна не только для национальных республик, но для всех территорий, особенно с ярко выраженным полиэтничным составом. Ключевым является вопрос раскрытия региональной музыкальной культуры как неотъемлемой части целостной музыкальной культуры России.

Музыкальное искусство как социокультурное явление исторически развивалось в процессе синтеза музыкальных достижений разных народов. Поэтому сформировать у школьников целостное представление о музыкальной культуре невозможно без раскрытия связей и отношений различных этномузыкальных традиций. Известно, что в России проживают более ста народностей, о самобытном музыкальном искусстве которых школьники могут получить представление на уроках музыки. Но музыкальное творчество всех этносов равноценно представить на уроках музыки невозможно и в силу отведенного учебного времени (один час в неделю), и по причине неравномерности развития музыкальных культур этих этносов. В результате перед учителем любой региональной школы возникают следующие вопросы:

1. взаимодействием каких национальных традиций музыкальное искусство должно быть представлено в школе?

2. какими жанрами, стилями, направлениями следует представлять современному школьнику музыкальную культуру народа?

3. как организовать освоение школьниками этномузыкальных традиций, чтобы воспитать уважение и интерес к ним, потребность сохранять и развивать эти традиции?

Попробуем ответить на поставленные вопросы на основе опыта работы Республики Марий Эл, где в течение ряда лет осуществлялся эксперимент по модернизации общего музыкального образования, обновления содержания и технологий преподавания музыки в школе в условиях национальной республики.

1. Процесс становления и развития музыкальной культуры каждого народа протекает во взаимодействии разнонаправленных тенденций. С одной стороны, самобытное музыкальное искусство народа, вливаясь в русло многонациональной музыкальной культуры, обогащает её своими достижениями, расширяет пространство миропонимания за счет собственного «взгляда на мир». С другой стороны, музыкальное творчество этноса аккумулирует влияние искусства других народов, особенно тех, в деятельности которых достигнуты значительные успехи. В этой связи важен подход к рассмотрению школьниками музыкального искусства, как системы разнообразных и равноценных этномузыкальных традиций, взаимодействие которых и составляет предмет изучения в школе. Соотнесение музыкальных культур по мировосприятию и миропониманию, жанровой палитре, особенностям музыкального языка и способам мышления должно быть направлено

не только на установление своеобразия каждой из них, но и на выявление фактов «диалога культур», выраженных во взаимных обменах отдельных языковых элементов, приемов развития, жанров и форм и др. Диалогичность, таким образом, становится в музыкальном образовании инструментом выявления как специфических этно-национальных черт музыки, так и форм этнокультурного взаимообмена. Такой «диалог культур» (В.С. Библер) на уроках музыки не только способствует установлению баланса в формируемой у школьников полиэтнической «музыкальной картине мира», но и значительно обогащает их жизненный опыт, формирует осознание важности приятия каждой этномызыкальной традиции, понимание её значения в современной музыкальной культуре.

Очевидно, что единство культурного пространства России обеспечивает русская культура. И потому в каждом регионе свое родное музыкальное искусство должно быть соотнесено с русской музыкальной классикой. Причем, адекватность этого соотнесения должна быть выражена и в жанровой палитре произведений, и в методических подходах к их изучению.

В Республике Марий Эл региональной доминантой, безусловно, является музыкальное искусство народа мари. В то же время профессиональная школа марийских композиторов формировалась под непосредственным мощным влиянием русской музыкальной культуры. Так, в процессе христианизации знакомство с духовными песнопениями подвигло народ мари к развитию песенного многоголосия. Вершины русской оперной классики стали ориентиром в создании марийскими композиторами национальных музыкально-театральных произведений. Через русскую музыку марийская композиторская школа восприняла веяния современной европейской музыки, адаптировав их в процессе развития своего национального стиля.

Вместе с тем, марийское музыкальное искусство имеет исконные «родовые» корни с музыкальными культурами финно-угорских народов (особенно с культурой венгров). Еще в начале XX века венгерский композитор и педагог Золтан Кодаи писал: «Те записи марийской народной музыки, которые до сих пор были опубликованы, настолько поражают своим неожиданным и глубоким сходством с определенными пластами венгерской народной музыки, что древнейшая связь обоих песенных стилей не вызывает больше сомнения» [6, с.26].

Поэтому изучение школьниками марийской музыкальной культуры было организовано в тесной взаимосвязи, с одной стороны, с творчеством русских композиторов – М.И. Глинки, А.П. Бородина, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и др. С другой стороны, из западноевропейской музыки помимо венских классиков Л. Бетховена и В.А. Моцарта, акцент был сделан на творчестве выдающихся представителей финно-угорской музыкальной культуры – композиторов Э. Грига, Ф. Листа, Я. Сибелиуса, Б. Бартока.

Дети при изучении, например, первой марийской оперы «Акпатыр» Э. Сапаева находят сходство с первой русской классической оперой М.И. Глинки «Иван Сусанин» в характерах и поступках героев, в драматических коллизиях действия. С другой стороны, соотносят музыкальный язык оперы с произведениями Э. Грига, Б. Бартока, Я. Сибелиуса, выявляя характерные признаки

музыки финно-угорской группы народов (марийской, норвежской, финской, венгерской). При этом финно-угорская музыкальная культура, с одной стороны, представляет в содержании образования европейские классические музыкальные традиции, а с другой – является родственной марийской музыкальной культуре, становясь для нее проводником, «мостиком» в мировое музыкальное искусство. Такой подход позволяет учащимся формировать позитивное отношение к музыкальной культуре своего и других народов, расширяет и обогащает представление о родном искусстве, его месте в мировом музыкальном процессе.

2. Ответ на второй вопрос: «какими жанрами, стилями, направлениями следует представлять современному школьнику музыкальную культуру народа?», на первый взгляд, кажется очевидным. Марийская музыкальная культура, как и любая другая, объединяет «музыку устной традиции» (фольклор), и «музыку художественную», т.е., по выражению Б. Асафьева. музыку «отдельных крупных индивидуальностей ... профессионалов и профессиональных организаций» [1, 22]. Преемственность народного и профессионального творчества исторически закономерна и определяется «взращиванием» из народной музыки культуры профессиональной, авторской. Профессиональное музыкальное творчество отражает современный этап развития музыкального искусства этноса, и потому в отборе музыкального материала акцент сделан на «золотом фонде» марийской профессиональной музыки – произведениях И. Палантая, Я. Эшпая, А. Эшпая, Э. Сапаева, А. Луппова.

Обращение к творчеству выдающихся марийских композиторов и одновременно знатоков народного творчества, определяет ракурс в отборе образцов музыкального фольклора. Для школьников актуальным становится изучение, прежде всего, тех народных марийских песен, которые и сегодня продолжают свою «жизнь» в музыкальных произведениях композиторов-классиков (или современников, ставших классиками – А. Эшпай) – лучших марийских операх «Акпатыр» Э. Сапаева и «Алдиар» Э. Архиповой, балетах А. Луппова «Лесная легенда» и «Замок Шеремета», симфонических произведениях А. Эшпая. В этой связи для музыкального образования школьников республики особое значение приобретает симфоническая поэма Андрея Яковлевича Эшпая «Песни горных и луговых мари». В основу этого выдающегося музыкального творения положены шесть подлинных народных марийских песен: три песни горных мари и три – луговых. Из марийских напевов складывается музыкальная ткань симфонического произведения. В соответствии с авторской концепцией народные мелодии становятся «действующими лицами» новой, современной «музыкальной истории», тем самым помогают композитору художественно осмыслить прошлое и настоящее своего народа. Особое воспитательное воздействие на детей оказывает тот факт, что эти песни ранее были бережно собраны, записаны и обработаны отцом композитора Яковом Андреевичем Эшпаем – первым марийским музыковедом-фольклористом, педагогом, композитором и общественным деятелем.

По-новому воспринимаются детьми и формы традиционного бытования народных песен, представленные в сценических произведениях. В действиях оперных и балетных героев, их отношениях друг к другу и к родной земле

прослеживаются исконные традиции народного воспитания. Это и отношение к человеку – любовь и стремление облегчить страдания любимых, непреодолимая мечта о всеобщем счастье и мире (балеты «Лесная легенда», «Замок Шеремета» А.Луппова); это – твердость духа и сила воли в преодолении невзгод, защите своей отчизны (народные герои «Акпатыр» и «Алдиар» в одноименных операх).

Все ситуации драматургии оперы ребенок (особенно младший школьник) эмоционально проживает вместе с её героями (вхождение в их позицию) как реальные, совершаемые им самим. Это создает условия для этической оценки этих действий, усвоения опыта героев музыкально-сценических произведений не на «знаниевом», а на «ценностно-мировоззренческом» уровне. Сила эмоционального воздействия музыкальных произведений оказывается высокой потому, что положенные в их основу народные напевы получают современную художественную интерпретацию, становятся частью актуального звучащего музыкального пространства, и потому прочно внедряются в современный «интонационный словарь» народа. Такой путь создает благоприятные условия для освоения школьниками этносоциального опыта, гуманистических ценностей национальной музыкальной культуры.

3. Очевидно, что вопрос о единстве методических подходов при изучении федерального и регионального аспектов музыкального образования во-многом определяется педагогической концепцией, программой и УМК, которые учитель выбрал для своей работы. Экспериментальная работа в нашем регионе осуществлялась в процессе апробации содержания и технологий программы «К вершинам музыкального искусства» (автор Красильникова М.С.). И потому при разработке методов освоения марийского музыкального искусства мы придерживались следующих позиций:

- основу содержания уроков музыки составляют крупные произведения отечественной и мировой музыкальной классики, изучаемые учащимися целиком, а не фрагментарно;

- целостное постижение крупных музыкальных произведений происходит в процессе разнообразной активной музыкальной деятельности, включая пластическое, вокальное, графическое и др. моделирование;

- работа на уроке музыки ориентирует школьников на практику современного состояния и функционирования музыкальной культуры региона.

Единство подходов к содержанию и методам обеспечивает целостность образовательного процесса, в рамках которого у школьников формируется представление об общих этапах развития национальных музыкальных традиций, особенностях их проявления в культуре разных народов, о своеобразии марийской музыкальной культуры в ее соотношении с русской и мировой. Опыт экспериментальной работы показал, что такие сложные произведения композиторской музыки, как оперы, балеты, симфонии, оказываются очень интересны детям, но только тогда, когда они раскрываются как целостные «увлекательные музыкальные истории». А для этого нужны специальные технологии, позволяющие детям погружаться в художественный мир произведения. Огромное впечатление на детей оказывают сочинения с общезначимой идеей,

обращенные историческому прошлому страны, с героическими поступками персонажей, захватывающей драматургией.

Освоение детьми национального музыкального искусства на том же уровне, на котором представлены русская и зарубежная музыкальная классика, потребовало разработки методики, позволяющей учителю прививать детям любовь и уважение к музыке своего народа, как неотъемлемой части мирового музыкального процесса, сформировать потребность в сохранении и развитии музыкальной культуры своего региона.

Опыт нашей работы показал, что модернизация общего музыкального образования в регионе требует, во-первых, тесного взаимодействия со специалистами, разрабатывающими федеральный компонент содержания музыкального образования; во-вторых, взаимодействия школы с учреждениями культуры своего региона. Дети будут более заинтересованными слушателями-зрителями, если станут не только посетителями театров и концертных залов, но участниками совместных творческих проектов по постановке музыкальных (сценических) произведений, совместных концертов инструментальной музыки. И здесь школе не обойтись без поддержки и помощи органов управления сферами культуры и образования в регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина, Е.М., Кашекова, И.Э., Красильников, И.М., Медкова, Е.С., Олесина, Е.П., Савенкова, Л.Г., Фомина, Н.Н. Концептуальные основы модернизации предметной области «Искусство» в современном информационном обществе: монография [Текст] / Е.М. Акишина, И.Э. Кашекова, И.М. Красильников, Е.С. Медкова, Е.П. Олесина, Л.Г. Савенкова, Н.Н. Фомина / под научной редакцией Е.М. Акишиной, Е.П. Олесиной. – М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2016.
2. Алексеева, Л.Л. Музыка и воспитание патриотизма: отдельные аспекты рассмотрения / Л.Л. Алексеева // Учитель музыки. – 2015. – № 2. – С. 5-8.
3. Асафьев Б.В. О русском музыкальном фольклоре как народном музыкальном творчестве в музыкальной культуре нашей действительности // Б.В.Асафьев. Избранные труды. Т.IV. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 439 с. – С. 22-25.
4. Кабалевский Д.Б. О применении принципов и методов новой программы по музыке в школах союзных республик // Музыка в школе. – 1985. - № 1. – С. 11-13.
5. К вершинам музыкального искусства. Программа по музыке для 1 – 4 классов общеобразовательных школ Республики Марий Эл (с краткими методическими пояснениями). – Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2004.
6. Красильникова М.С. Музыка: программа. 1 – 4 классы. Поурочно-тематическое планирование: 1 – 2 классы /М.С.Красильникова. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012.
7. Красильникова М.С. Музыкальная классика в школе: монография. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2017-2018.
8. Кодай З. Избранные статьи. – М.: «Советский композитор», 1982.
9. Севрюкова, Н.В. Духовно-нравственное развитие личности средствами народной культуры. Круглый стол (Гжель, 25 мая 2016 г.) [Текст] / Н.В. Севрюкова // Инициативы XXI века. – 2016. – № 2. – С. 62-65.
10. Яшмолкина О.Н. Об изучении школьниками национальных музыкальных традиций в начальной школе // Искусство в школе, № 4, 2008. – С. 67-70.
11. Яшмолкина О.Н. Национальные музыкальные традиции и их претворение в школьном музыкальном образовании // Обсерватория культуры, № 4, 2008. – С.93-97.