

музыкальное образование

Шишляникова Нина Петровна,
*доктор педагогических наук,
профессор кафедры музыки и музыкального образования
Института искусств Хакасского государственного
университета им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан
geran07@mail.ru*

Интеграция в профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта

Сегодня образование поставлено перед необходимостью формирования человека мобильного, способного к интеграции знаний, что поможет ему в дальнейшем осваивать смежные профессии, ориентироваться на рынке труда и, при необходимости, быстро переквалифицироваться. В связи с этим проблема интеграции становится все более актуальной в практике подготовки педагогических кадров на основе стандарта третьего поколения, ориентированного на двухуровневую систему (бакалавриат – магистратура) и четырехлетний срок обучения.

Профессиональная подготовка будущих учителей музыки в Хакасском государственном университете предусматривает обязательное знакомство с теорией и практикой интегрированного преподавания искусства в общеобразовательной школе. В курсах «Теория музыкального образования», «Методика музыкального образования» обязательным является изучение концепции воспитания музыкальной культуры школьников Д.Б. Кабалевского как основополагающей в современном музыкальном образовании. В ней впервые в педагогику школьного образования были привлечены различные виды искусства в условия урока музыки, а в IV классе музыка во взаимодействии с литературой и изобразительным искусством явилась предметом специального рассмотрения на протяжении целого учебного года. Автором подчеркивалась необходимость и важность выявления глубоких внутренних связей музыки с другими видами искусства [4, с. 89–115]. Концепция Д. Б. Кабалевского положила начало преодолению междисциплинарной разобщенности в практике преподавания предметов искусства в школе.

Л.В. Горюнова, развивая идеи Д.Б. Кабалевского, в разделе «Межпредметные связи, или о том, что является предметом на уроке искусства» пособия для учителя «Говорить языком самого предмета...» дает следующее определение: «Межпредметность – это заложенное в каждой структурной единице единство мира через общие законы познания, через поставленную перед ребёнком интересную и увлекательную задачу – самостоятельного постижения этих законов и связей в художественных образах» [2, с. 114]. Автор подчеркивает, что на уроках любого предмета искусства самое важное усвоение не материала, а выявление отношений, внутренних связей между разными явлениями, предметами, которые изучаются в школе. «Предметом на уроке музыки, на уроке изобразительного искусства, на уроке литературы, вероятно, то же, что составляет предмет самого искусства, самой музыки, живописи и поэзии – мироощущение, мироотношение человека.... При таком едином понимании возникают естественные сущностные взаимопереходы, взаимодополнения в личностном развитии ребенка...», – пишет Л.В. Горюнова [2, с. 112].

Данная трактовка межпредметности соотносится с теорией полихудожественного интегрированного преподавания предметов искусства, разработанной сотрудниками лаборатории интеграции искусств Института художественного образования под руководством Б.П. Юсова. В них каждый учебный предмет рассматривается как «окно» в единый мир, а не просто свой специфический мир отдельного искусства. Главное же, как сказано в работах ученого, – обеспечить свободный перевод языка одного искусства на язык другого, «...перенос, преобразование данной художественной формы в другую художественную модальность – цвета – в звук, звука – в пространство, пространства – в мерность строки стихотворения, проведение данного искусства по всему диапазону полифонии...» [3, с. 33].

Данная трактовка интеграции раскрывает более глубокий уровень взаимодействия произведений различных видов искусства. Не только между собой, но и во взаимодействии с культурной средой, социумом, нравственностью, природой, космосом. Она позволяет перейти от набора разрозненных знаний о музыкальной, художественной культуре к целостному представлению о мире, эпохе, культуре, явлениях в звуках, ритмах, красках, линиях, формах, пластике и т. д. и на этой основе – более многомерному восприятию мира на художественно-образной основе.

Общей основой межпредметного взаимодействия в работах Л.В. Горюновой и Б.П. Юсова является категория «художественный образ» как воплощение гармонии, истины и красоты в передаче жизненных явлений. Художественный образ – основа любого вида искусства и взаимодействия искусств между собой. «В этом едином подходе

к искусству – со стороны гармонии, истины и красоты – живут реальные связи между его разными видами. И исчезают, если гармония и красота разрушаются...», – подчеркивает Л.В. Горюнова [2, с. 111]. основополагающие теоретические позиции этих ученых стали основанием для нашей разработки модели преподавания предметов искусства в начальной школе на интегративной основе.

Многолетний опыт работы автора в сфере музыкального образования (от учителя музыки до ученого, преподавателя вуза, осуществляющего подготовку студентов данного профиля) позволил не только разработать, но и внедрить эту модель в базовых школах, где студенты проходят педагогическую практику. Это обусловлено прежде всего стремлением насытить жизнь школы искусством при недостаточном количестве учебного времени, отведенного на уроки музыки и изобразительного искусства. С этой моделью и ее практической реализацией студенты знакомятся как в теоретическом курсе, так и пробуют давать уроки во время педагогической практики.

Модель отличают следующие особенности. В учебном плане начальной школы по-прежнему сохраняются отдельные уроки музыки, литературы, изобразительного искусства, но занятия ведутся на единых методологических принципах, на основе интегрированного взаимодействия учебного материала различных видов искусства в учебном процессе. Специально отобранный материал из программ по музыке, литературе, изобразительному искусству структурируется в модули по образно-тематическому признаку и осваивается за счет часов, отведенных на внеклассное чтение.

Межпредметный тематический модуль (МТМ) – это самостоятельная структурная дидактическая единица с более высоким уровнем сложности, со своими особыми функциями, которые принципиально не могут быть осуществлены на уровне преподавания отдельно музыки, отдельно литературы, отдельно изобразительного искусства. МТБ не только не противоречат предметной системе обучения, наоборот, сохраняют и используют ее в качестве своего функционального основания. Модули, концентрируя в себе объединяющую тему и идею (замысел), надстраиваются над отдельными предметами и направляют художественно-педагогический процесс на уроках искусства в единое русло. Завершается изучение каждого модуля обобщающим интегрированным уроком – художественным событием.

На основе отобранного музыкального, литературного, изобразительного материала в начальной школе выделено и реализуется в практике базовых школ университета шесть межпредметных тематических модулей. Модуль *«Образы пространства и времени в жизни природы и человека»* объединяет произведения, раскрывающие своеобразие

времен года в различных видах искусства разных стран и народов, влияние природно-культурного ландшафта на мироощущение и мироотношение того или иного народа.

Произведения модуля *«Наполним музыкой сердца»* способствуют постижению музыкального звучания мира через умение вслушиваться в «музыку» литературных текстов и произведений изобразительного искусства, а также через собственное музыкальное, изобразительное и литературное творчество. Музыка во взаимодействии искусств рассматривается синтезирующим фактором благодаря звуку как фундаментальной характеристике мира, что нашло подтверждение в исследованиях А. Ф. Лосева, Е. В. Назайкинского и др. ученых. В частности, философ И. А. Герасимова пишет: «Среди ассоциативных образов именно звук является ведущим» [1, с. 95].

Модуль *«Сказка в музыке и музыка сказки»* расширяет возможности постижения музыкального начала произведений литературы в сказочных сюжетах, положенных на музыку. В центре внимания становятся сказки, былины, легенды, на сюжет которых написаны оперы и балеты. Подбираются иллюстрации художников, созвучные музыке и сказке, практикуются задания на иллюстрирование музыкальных сказок.

В модуле *«Загляните в мамы глаза»* сосредоточены произведения искусства на тему материнства (слушаем голоса матерей мира в различных видах искусства разных стран и народов). Это стихи и проза, картины старых мастеров и современных художников, звучание церковных песнопений и разучивание песен о маме, подготовка выставки портретов мам и бабушек, написанных на уроках изобразительного искусства.

Модуль *«Наши истоки»* вбирает в себя произведения устного, музыкального и декоративно-прикладного народного творчества, способствующие постижению звучания жизни в русской фольклорной традиции. Фольклор изучается как синкретическое искусство, в единстве обряда, пения, движения, слова, костюма, пейзажа. В канун Рождества Христова готовится и разыгрывается кукольное представление – вертеп.

В модуль *«Земля моя Хакасия»* входят образцы народного творчества и авторские произведения различных видов искусства коренного народа – хакасов, а также других народов, населяющих Хакасию, в богатстве их этнокультурных традиций. Подробнее о содержательном наполнении модулей изложено в монографии автора статьи [5, с. 34–41].

Тема каждого из модулей определяет подбор литературных произведений, музыкального репертуара для слушания и исполнения, произведений живописи и творческие задания для живописного воплощения в детских работах. Материал набирается на отдельных уроках музыки, литературы, изобразительного искусства, а затем вновь концентрируется на новом, более высоком уровне сложности и вмещается в обобщающий интегрированный урок (художественное событие), сценарий которого

составляется совместными усилиями трех учителей (музыки, начальных классов, изобразительного искусства). Органическое слияние работы над текстом с музыкальным и живописным творчеством детей происходит благодаря художественно-педагогической идее как центральной мысли, скрепляющей все уроки модуля и каждый конкретный урок в единое целое.

Содержательное наполнение модулей составляет учебный материал – литературные тексты, в которых действующим лицом является музыка, присутствует описание картин природы, пейзажей художников, театральных спектаклей и т. п. К ним подобраны созвучный музыкальный репертуар, зрительные ряды из живописных полотен, разработаны творческие задания для детей, направленные на целостное художественно-образное освоение ими учебного материала. Продуманы формы интегрированной творческой деятельности учащихся, а также формы и способы взаимодействия учителя музыки с учителем начальных классов и учителем изобразительного искусства.

Содержание межпредметных тематических модулей отличается универсальностью и внутренней подвижностью, открыто для замены одних произведений другими, т.к. не привязано к определенной системе обучения. Интегрированный подход, стирая границы между родственными предметами, требует расширения функциональных возможностей учителя. Педагог должен быть полифункциональным. Будучи музыкантом, необходимо профессионально разбираться в особенностях других искусств и способах организации работы с художественными текстами, стихами, картинами художников и т. д. Именно этим обусловлено введение в учебный план специальности «Музыкальное образование» спецкурса «Интегрированный подход в преподавании музыки», который дает углубленную и универсальную подготовку будущему педагогу-музыканту в области смежных видов искусства.

В качестве практического примера приведем краткое описание разработки интегрированного урока-путешествия с учащимися III класса по теме «Образы моря в музыке и живописи» студентки выпуска 2010 года Перминовой Татьяны. Художественно-педагогической идеей интегрированного урока взяты строчки из стихотворения:

Мне снилась музыка... во мгле.
Такая в ней светилась сила,
И все, что было на земле,
Все из нее происходило....

В. Лазарев

Учащиеся под руководством учителя совершили воображаемое морское путешествие к берегам Норвегии – родине Э. Грига с музыкой Н.А. Римского-Корсакова из оперы «Садко». Студентка создавала проблемные ситуации тем, что знакомые

произведения-картины моря ребята узнавали, характеризовали и здесь же возникшие настроения запечатлевали в красках, в форме маленького этюда, не детализируя, как это делают настоящие художники. Главное – следовало передать в цвете настроение и характер моря, звучание которого они слышали в музыке.

Например, вступление «Океан – море синее» дети охарактеризовали так: «Музыка неторопливая, в ней много пространства; слышится шум, гул, волнение, тревога; покачивание, как будто волны набегали на берег; местами море звучало таинственно, сурово, но это не шторм». Назвали средства музыкальной выразительности, с помощью которых композитор «нарисовал» музыкальный образ моря (ровный, однообразный покачивающийся ритм; преобладание низкого, приглушенного звучания медных духовых инструментов; приливы и отливы переданы с помощью то усиления, то затихания звучности и др.). По заданию учителя учащиеся нашли в зрительном ряду репродукций с изображением моря в разных состояниях именно ту, которая по настроению и краскам наиболее созвучна произведению «Океан – море синее». Не забыли ребята взять с собой в морское путешествие песню «Нелюдимо наше море» (сл. Языкова, муз. Вильбоа). Ее разучили на предыдущих уроках, а здесь исполнили в новом контексте.

Страну, в которую отправились путешествовать, ребята узнали по знакомой музыке «Утро» из сюиты «Пер Гюнт» Э. Грига. Сравнили характер моря в музыке Н.А. Римского-Корсакова с характером пьесы Э. Грига, вспомнили страну, в которой он жил, показали на географической карте Норвегию, побережье которой изрезано заливами – фьордами. Затем выполнили этюд на тему характера моря у берегов Норвегии под звучание музыки «Утро». На выставке сравнили наброски пейзажей моря Н.А. Римского-Корсакова и Э. Грига, затем получили задание: на уроке изобразительного искусства превратить этюды в настоящие картины моря, выполненные в акварельных красках.

В качестве обобщения учитель обратилась к эпиграфу урока и попросила ребят объяснить смысл четверостишия, а затем ответить на вопрос, что на уроке произошло из музыки. Закончилось морское путешествие исполнением романса «Заход солнца» Э. Грига, который ребята уже разучивали ранее.

После завершения живописных работ с учителем изобразительного искусства была оформлена выставка на тему: «Образы моря Н.А. Римского-Корсакова и Э. Грига», которая демонстрировалась в кабинете музыки и стала предметом гордости ребят-художников, превративших музыкальные образы моря в образы живописные.

Следует отметить, что студентка разработала цикл таких уроков и включила их в приложение в выпускной квалификационной работе. Такие интегрированные уроки требуют тщательной и достаточно длительной подготовки, а также взаимодействия с

учителем начальных классов и учителем изобразительного искусства. Они должны быть уроками-праздниками, уроками-событиями, приносящими школьникам радость и удовлетворение от их коллективного полихудожественного творчества.

Так полученные студентами знания в области теории интеграции и межпредметных взаимодействий в педагогике искусства закрепляются в ходе педагогической практики. Ежегодно одна-две дипломные работы студентов посвящаются данной проблематике. Изучение спецкурса «Интегрированный подход в преподавании музыки» стимулирует интерес студентов к подготовке себя как универсального специалиста, способного к интеграции знаний школьников в целостную художественно-образную картину мира, в которой искусство является базовым, культуuroобразующим слоем.

Литература

1. Герасимова, И.А. Природа живого и чувственный опыт [Текст] / И.А. Герасимова // Вопросы философии, 1997. № 8. С. 123–134.
2. Горюнова, Л.В. Говорить языком самого предмета...Теоретические основы учебника «Музыка». Пособие для учителя [Текст] / Л.В.Горюнова. М.: Изд-во «Прометей», 1989. 143 с.
3. Когда все искусства вместе... Полихудожественное развитие учащихся разных возрастных групп [Текст]; пособие для учителя / Б. П. Юсов, Т. И. Сухова, Л. Г.Савенкова и др., под общ. редакцией Б. П. Юсова. М.: ИЦЭВ РАО, 1995. 107 с.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–8 классы [Текст] / Э. Б. Абдуллин, Е. Д. Критская Г. П. Сергеева [и др.]; под научным руководством Д. Б. Кабалевского. 3-е издание. М.: Просвещение, 2006. 225 с.
5. Шишлянникова, Н.П. Взаимодействие искусств и их интеграция в обучение грамоте младших школьников [Текст] / Н.П. Шишлянникова. Абакан: Изд-во ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2011. 127 с.