

музыкальное образование

Столица Александр Александрович,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры хорового дирижирования
ФГБОУ высшего профессионального образования
«Таганрогский государственный
педагогический институт имени А. П. Чехова»
sophia_61@mail.ru

Воспитание личности педагога-музыканта в процессе изучения православной духовной музыки

Сегодня весьма актуальной становится идея возрождения России как государства с глубокими историческими корнями и духовно-музыкальной культурой. В то же время в формировании личностных качеств будущего учителя музыки недостаточно используется духовное богатство: традиции, творчество народа – то, что хранится в недрах отечественной культуры.

Система воспитания сегодня находится в ситуации кризиса, т. к. наблюдается достаточно частая смена воспитательных парадигм, изменяются ценностные приоритеты. В этих условиях педагог может опереться на тот богатейший пласт духовной культуры, который формирует представление о высоких духовно-нравственных ценностях русского народа, воспитывает интерес и уважение к ним.

По мнению русских философов К. С. Аксакова, И. В. Кириевского, Ю. Ф. Самарина, А. С. Хомякова, менталитет русского народа сложился под влиянием православной культуры. Это особенно актуально в наши дни, когда, по свидетельствам социологических исследований, возрастает интерес к православной культуре во всех ее проявлениях, в том числе к православной духовной музыке. Поэтому одним из возможных путей становления и развития профессиональных и личностных качеств будущего педагога-музыканта является приобщение его к музыкальной православной культуре в контексте изучения духовной музыки.

Изучение развития русского духовного пения показывает, что именно в рамках христианской культуры создавались высокие художественные ценности, формировались специфические музыкальные жанры, развивалась теория и нотация русской музыки.

История русского духовного пения изучается и в наше время – в направлении всё более серьезного и углубленного постижения древних мелодий и их гармонизации.

Перед современным обществом стоит задача восстановить историческую память народа, что означает восстановить нравственные ориентиры, ценность культуры, духовные традиции. Эту задачу должны решать в первую очередь те, кто по роду своей деятельности призван приобщать людей к национальной культуре, используя для этого образовательный потенциал того вида искусства, которым они овладевают в процессе обучения в вузе, в первую очередь – педагоги-музыканты.

В ситуации модернизации российского образования возникает острая необходимость радикального пересмотра оснований образовательной практики и педагогической деятельности в подготовке будущего учителя музыки. С позиций педагогики духовная музыка может быть особенно востребованной, так как в живом социальном опыте она опирается на объективную сферу – на ценности, возвышающиеся над личностью и придающие ей значимость. Образцы высокого искусства, национальных музыкальных традиций полно и ярко представлены в духовной музыке, обладающей особым энергетическим зарядом и огромной силой воздействия, отражающей нравственно-этические и эстетические идеалы человечества.

Музыка православного богослужения является неотъемлемой составной частью религиозно-духовной культуры русского народа. Более тысячи лет история нашего отечества неразделимо связана с православием – основанием русской культуры и мировоззрения русского человека. Одним из возможных путей становления и развития профессиональных и личностных качеств будущего педагога-музыканта, по мнению С.П. Барковской, И.В. Кошминой, Л.А. Чугуновой, является приобщение его к национальной музыкальной культуре в контексте изучения православной духовной музыки [1; 2; 6].

Модернизация системы российского образования нацелена на формирование нового образовательного пространства, которое обеспечивает профессиональную подготовку будущего учителя музыки к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов, на успешную реализацию педагогического потенциала разнообразных музыкальных средств, в том числе возможностей православной духовной музыки. Приоритетной задачей высшего педагогического образования в современных условиях является профессиональная подготовка учителя музыки, владеющего знаниями, умениями и навыками, ориентированного на духовные ценности, способного нестандартно мыслить, творчески работать.

Православная культура представляет собой совокупность духовной и предметной социальной деятельности, а также её результатов, сложившихся и существующих в обществе под мировоззренческим воздействием православной христианской религии. Ключевыми категориями православной культуры являются духовность, вера, соборность и софийность. Понятие «духовность» является многозначным. В отечественной философии и социально-культурном анализе понятие «духовная культура» закрепилось в дореволюционный период. Это связано с глубокой укорененностью в жизни русских людей традиционных представлений о духе как о нематериальной сущности мира, восходящей к Всевышнему, и о душе человека, которая выступает индивидуальным проявлением духа. От слов «дух», «душа» образовалось множество понятий, соответствующих внутреннему миру человека. В. Даль, объясняя в своем словаре слово «дух», пишет о широком его распространении не только в церковно-религиозной практике, но отчасти и в разговорном языке. Он определяет дух человека как высшую искру Божества, как волю или стремление человека к небесному. «Духовность... есть творческая сила, – писал В. Зеньковский, – определяющая новое качество жизни... Духовная жизнь есть жизнь, она полна динамизма и движения, разум и свобода в человеке, чувства и активность его, раскаяние в грехе и надежда на лучшее, все, все в нас светится и держится сверхвременным началом, которое сияет не только на вершинах психической жизни, но и в элементарных ее формах, во всем развитии души» [3; 48–49].

Духовная культура вбирает в себя богатейший пласт позитивных устремлений людей, возвышенных общественных ценностей, религиозного отношения к миру и личности. Духовная культура исследуется посредством целого ряда научных представлений и морально-психологических понятий (любовь, свобода духа, доброта, сочувствие, совесть), что позволяет трактовать ее как живую ткань общества, насыщенную творческой энергией миллионов людей, принадлежащих ко многим поколениям. Понятия «духовная культура» и «духовность» отражают проявления красоты и гармонии.

Духовное искусство призывает человека к красоте мыслей, чувств, поступков, к внутренней дисциплине и гармонии с самим собой, окружающим миром. Духовная культура играет важную роль в жизни общества, выступая средством хранения и передачи накопленного людьми опыта. Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и общества. Человек вступает в общество, обладающее определенным духовным фондом, освоить который ему предстоит в жизни.

В процессе обучения будущий педагог-музыкант изучает основы православной музыки, являющейся частью общенациональной музыкальной и – шире – духовной

культуры. Знание и практическое владение хормейстерскими и хоровыми навыками будут способствовать полноте подготовки, формированию профессионально-личностной культуры будущего учителя музыки, обогащению его творческого потенциала, развитию потребностей в общении с отечественной культурой, что необходимо для его самосовершенствования, самоопределения и самореализации.

В педагогике понятие «культура» используется и как основной фактор-источник, откуда черпается содержание образования, и как социальный регулятив, отражающий ценностные продукты духовной и материальной деятельности человека как носителя и создателя культуры. Сфера, где развивается способность человека к созданию целостной картины мира, к творчеству и коллективному переживанию, – это сфера духовной культуры.

Музыка занимает ключевые позиции в системе духовной культуры, ибо в ней воссоздается движение чувств в его невыразимой словами конкретности. Музыка – вид искусства, рассчитанный на слуховое восприятие и отличающееся прямым и особо активным действием на чувства людей. Л.Н. Толстой говорил, что музыкальное искусство по своему свойству имеет непосредственно физиологическое воздействие на нервы.

Говоря о природе искусства, Ю.М. Лотман отмечал, что искусство – это форма мышления, без которого человеческого сознания не существует, как не существует сознания с одним полушарием. Поэтому «музыка как один из видов творческой деятельности человека тесно связана с другими ее проявлениями, такими как религия, мораль, политика, техника, средства массовой информации» [4; 285]. Своим стремлением к некоему нематериальному идеалу музыка сохраняет наиболее тесные, исконные связи с религией. Это объясняется не только общностью их происхождения, но прежде всего тем, что обе эти стороны духовной жизни человека относятся к эмоционально-чувственной сфере культуры, представленной в формах эстетического светского и религиозного сознания.

Музыкальная культура занимает особое место в общественном сознании, ибо благодаря ей раскрывается духовный облик не только современной эпохи, но и эпох прошлого. В основе музыкальной культуры лежит творческая деятельность человека по воспроизводству музыкальных ценностей (человек – творец культуры). Деятельность включает в себя творчество, исполнительство, восприятие, распространение, пропаганду музыки, а также научные исследования музыки, музыкальную критику, воспитание и образование. Таким образом, в процессе деятельности музыка опредмечивается и транслируется в историческом пространстве. Кроме того, музыка получает свое бытие,

среду звучания, культурно звучащее пространство. Музыкальная культура представляется целостной системой, качественно определенной в структуре общественной жизни.

В развитии музыкальной культуры, как и культуры в целом, важен еще один момент. Это связано с механизмом преемственности. Преемственность в культурологии рассматривают как движущую силу культуры. В самом общем смысле преемственность – это способность культуры передаваться во времени, приобретая новые качества. Она обязательно предполагает критический анализ и творческое преобразование ценностей, унаследованных от наших предков. В культуре преемственность рассматривается как категория, характеризующаяся связью настоящего, прошлого и будущего в развитии. Она означает передачу и освоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению.

Духовная музыка представляет собой уникальный тип музыкальной культуры. Ее воздействие на слушателя необычайно велико и может быть педагогически использовано в развитии профессиональных и личностных качеств будущего учителя музыки.

Прежде всего необходимо отметить особый вид синкретизма, характеризующий духовную музыку. Музыка включена в ритуал, воздействует вместе с архитектурой, иконописью, убранством на все органы чувств человека. Символика красок, форм, предметов, ритуальных действий, воспринимаемых зрением; слуховое восприятие глубины богодухновенных текстов и напевов; обонятельные реакции на запах ладана; осязание через помазывание елеем – всё это создаёт особенное художественное восприятие мира. Нерасторжимое синкретическое единство образуют и текст с напевом. Само духовное пение было, по представлениям древних мыслителей, мелодически расширенным чтением. Мелодия не только сопровождает текст, но и расшифровывает и интерпретирует его содержание, живописуя звуками то, что нельзя выразить словами.

Таким образом, православная духовная музыка изначально содержит в себе мощный воспитательный потенциал. Будучи обращенной к внутреннему, духовному миру человека, она стимулирует процессы рефлексии, самопознания и через них – позитивного саморазвития.

Подлинным стержнем духовного музыкального искусства служило слово. Творцы духовной музыки избегали внешних эффектов, украшения, чтобы не нарушить глубину чувств и мыслей. Если содержательное ядро духовного искусства – это этические, эстетические, мировоззренческие ценности, то музыка есть интонационный способ существования этих ценностей. Духовная музыка использует особый музыкальный язык. В ней божественная идея Истины – Добра – Красоты материально закрепляется, представления об идеале делаются зримыми и яркими.

Влияние православной духовной музыки на личность имеет комплексный характер, так как одновременно проявляется в воздействии на чувства, разум и волю человека. Посредством изучения русской православной музыки происходит передача духовного опыта человечества: воспитание высокого уровня гражданского самопознания, чувства собственного достоинства, самостоятельности, независимости суждений, сочетающихся с уважением к мнению других людей, способности ориентироваться в мире духовных ценностей, принимать решения и нести ответственность за свои поступки, осуществлять свободный выбор своего жизненного пути, происходит формирование потребности личностного и профессионального роста.

Русская православная музыка формирует эстетические чувства, вкусы, идеалы, взгляды, способность воспринимать и оценивать мир в гармонии. Нравственные и эстетические впечатления, взгляды человека со временем преобразуются в убеждения и становятся частью его мировоззрения.

Произведения духовной музыки пронизаны глубочайшим смыслом и красотой, без которых не может развиваться и вообще существовать человек. Она является значительной частью воспитания и самоопределения человека, гармоничного развития личности. О высоком педагогическом потенциале духовной музыки и пения, о ее благотворном влиянии на людей много говорят философы-богословы, музыканты и педагоги. По общему и согласному мнению современных педагогов, православная духовная музыка расширяет круг наших познаний, а значит, и область профессиональной подготовки учителей музыки.

Обращение к православному искусству открывает целый мир мелодий, мир новый, обширный, прекрасный и радостный, развивает наше эстетическое чувство, облагораживает и утончает его, возвышает наши желания над обыденными или низкими, недостойными человека привязанностями. Православная музыка обладает силой нравственно обновляющим образом воздействовать на духовную природу человека, посредством ее он познает нечто новое, ему ранее неведомое, великое и прекрасное. Ее особый внутренний покой, созерцательность способствует гармоничному восприятию мира, призывает человека к творению добра, к красоте и чистоте своих мыслей и поступков. Другими словами, духовная музыка должна гармонично развивать личность и воспитывать духовно-нравственные начала в человеке, а не только производить внешнее впечатление на его чувства, как это подчас бывает при прослушивании светской музыки.

Гармония содержания и музыкального строя православных песнопений – важнейший признак православной духовной культуры. Создатели православной духовной музыки добивались максимальной простоты при богатстве внутреннего содержания.

Слушатели и исполнители церковной музыки не должны были отвлекаться на внешние «украшательства», необходимо полностью погрузиться в содержание богослужбных песнопений, значительность которого становилась еще более очевидной на фоне простоты музыкального строя произведения. Духовная музыка не могла быть чувственно прекрасной и отражать мир эмоций и страстей. Назначение ее было иным – доносить в звуках божественные истины. Отсюда сдержанность и даже некоторая суровость, происходящие от огромного благоговения перед святостью происходящего и высотой богослужбного слова. Это нельзя назвать аскетичностью в полном смысле слова, скорее благородным бесстрашием, стремлением отразить в звуках лишь высшее, священное, божественное. В этом смысле духовную музыку всегда можно было воспринимать как особый вид проповеди.

Главные качества духовной музыки – величественная простота, спокойствие, мудрое бесстрашие. В ней выражены глубокие, философские мысли о человеческой жизни и смерти, о жизни земной и вечной, она несет в себе высокую нравственность: патриотизм, любовь к окружающему миру, любовь и сострадание к человеку, учение о добре, чувство красоты и гармонии, внутреннего покоя и сосредоточенности, дисциплины мыслей и чувств. Духовная музыка – это особый мир образов, мышления, но и особая интонационная сфера, со своим тематизмом и законами его развития, и поэтому требует при восприятии особой сосредоточенности, умозерцания, особой культуры восприятия. Духовное пение является совершенно бесстрастным, лишенным эффектности, действующей эмоционально на слушателей. В основе исполнения лежит передача всей полноты и глубины содержания текста, и достигается это минимальными оттенками, свидетельствующими о том, что они не надуманы, не заучены, а сами рождаются из понимания логической силы текста.

В певческом искусстве, безусловно, учитывалась и эстетическая сторона, сознательно воспитывалось умение восприятия и верного понимания прекрасного в искусстве. Мелодия – это основное выразительное средство музыки, в котором объединяются музыкальные элементы: высотные и ритмические соотношения звуков, тембр, динамика, артикуляция.

Православная духовная музыка как учебная дисциплина должна включать основной блок знаний и представлений о различных стилях и жанрах духовных песнопений. Эти знания должны помочь обучающимся освоить закономерности музыкального мышления, формообразования, особенностей исполнения, произношения текста, его семантического содержания.

В.В. Сериков, рассматривая теоретические и методологические проблемы современного воспитания, отмечает, что «создание современной теории и практики воспитания возможно, как мы предполагаем, лишь на путях последовательной реализации личностно-развивающей образовательной парадигмы, в соответствии которой воспитание понимается как создание системы условий (ситуаций) развития личностной сферы воспитанников как структуры жизненно-нравственных смыслов и ценностных ориентаций» [5; 83]. Мы полагаем, что православная духовная музыка обладает необходимым для реализации личностно развивающего образования потенциалом.

Приобщение к православной духовной музыке позволяет выделить ее **ф у н к ц и и**, реализуемые в процессе ее изучения и в подготовке педагогов-музыкантов.

Аксиологическая функция направлена на формирование в сознании слушателей и исполнителей православной духовной музыки индивидуальной системы морально-этических и духовно-нравственных ценностей. В общекультурном аспекте данная функция обеспечивает приобщение к духовным ценностям, в первую очередь, абсолютным (Истина, Добро, Красота). В профессиональном аспекте аксиологическая функция направлена на осознание ценностей профессии (общепрофессиональных и специфических музыкально-педагогических) и на построение индивидуальной системы ценностей.

Мировоззренческая функция обеспечивает специфическое восприятие мира, основанное на православных ценностях, в общекультурном аспекте – включение человека (как слушателя, так и исполнителя) в контекст национальной культуры. У педагога-музыканта благодаря реализации этой функции формируется целостная картина национальной музыкальной культуры, понимание специфики различных ее форм, смыслового содержания музыкальных произведений разных жанров и стилей. Установлено, что музыка непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на поведение и художественное развитие человека.

Воспитательная функция необходима для передачи новым поколениям традиционного исторического опыта, имеющей своей целью формирование человека, организацию и стимулирование активной деятельности по овладению социальным и духовным опытом. Данная функция направлена на становление учителя музыки как полноценного и полноправного члена профессионального музыкально-педагогического сообщества.

Гносеологическая функция позволяет понимать закономерности и возможности познания, содержание различных понятий, ступени и формы процесса познания, условия и критерии его достоверности и истинности. В профессиональном аспекте реализация

гносеологической функции направлена на понимание мира и человека через восприятие музыки, а также на понимание специфики самой музыки как способа постижения мира и человека; чрезвычайно важным является здесь познание особенностей православной духовной музыки как особого пласта музыкальной культуры.

Прогностическая функция позволяет будущему педагогу-музыканту выявить различные возможности, источники и средства, направленные на личностное, индивидуальное и субъектное саморазвитие при изучении духовной музыки. В профессиональном аспекте прогностическая функция позволяет педагогу-музыканту выстраивать свою профессиональную деятельность как на уровне моделирования, так и на уровне проектирования, разрабатывать программу профессионально-личностного совершенствования с учетом тех знаний и умений, которые он получил в процессе и в результате изучения православной духовной музыки.

Коммуникативная функция определяет эффективность общения, обусловленную вариативностью обмена информацией между людьми средствами православной духовной музыки. Ведущую роль в реализации коммуникативной функции по линии «исполнитель – слушатель» играет текст музыкального произведения, несущий большую смысловую нагрузку, ориентирующий слушателя на присвоение высших духовно-нравственных ценностей. Внутри сообщества исполнителей (хора) коммуникативная функция реализуется не только благодаря содержанию текста, но и благодаря специфике исполнения православной духовной музыки, требующего особой слаженности, взаимодействия, взаимопонимания. Для будущих педагогов-музыкантов, кроме того, данная функция имеет профессиональный аспект, обеспечивая их взаимодействие на основе исполнительской и слушательской культуры. Полноценное восприятие музыки требует от человека, кроме чуткого, острого музыкального слуха, также и высокого уровня общего развития, богатой сенсорной и эмоциональной культуры, тонкой наблюдательности, творческого воображения.

Совокупность функций православной духовной музыки обеспечивает формирование профессионально-личностных качеств будущего учителя музыки с целью решения двух задач – образовательной и воспитательной. При этом в качестве системообразующей выступает аксиологическая функция, что позволяет в дальнейшем представить структуру православной духовной музыки как систему различных ценностей. Влияние православной духовной музыки на личность имеет комплексный характер.

Посредством изучения русской православной музыки происходит передача духовного опыта человечества, воспитание высокого уровня гражданского самопознания, чувства собственного достоинства, самостоятельности, независимости суждений,

сочетающихся с уважением к мнению других людей, формируется способность ориентироваться в мире духовных ценностей, принимать решения и нести ответственность за свои поступки, осуществлять свободный выбор жизненного пути, складывается потребность личностного и профессионального роста.

Православная духовная музыка развивает духовные потребности личности, в том числе в познании, рефлексии, общении с родными и друзьями, природой, обуславливает поиск смысла жизни, счастья, стремление к идеалу. Воспитание духовной личности предполагает ориентацию на общечеловеческие ценности, национальную духовную культуру, философию, этику. Воспитание духовности является основой развития творческой индивидуальности личности педагога-музыканта.

Общечеловеческие ценности православной музыки должны быть одним из главных средств нравственно-эстетического воспитания обучающихся, что доказывает необходимость ее введения в систему профессиональной подготовки педагогов-музыкантов и включения в базисные и инвариантные либо вариативные учебные курсы и спецкурсы.

Анализ широкого комплекса источников и материалов позволяет сделать вывод, что программно-методическое изучение православной духовной музыки позволит приобщить студентов к духовному опыту, сконцентрированному в христианском искусстве, отражающем нравственно-эстетические и этические идеалы человека.

Отметим также, что на современном этапе еще недостаточно эффективно используется педагогический потенциал православной духовной музыки. Музыкальное образование без изучения этого важного компонента едва ли можно назвать качественным в профессиональной подготовке будущего учителя музыки. Перспективы исследования мы связываем с изучением православной духовной музыки в системе непрерывного музыкально-педагогического образования в интеграции с церковным и светским образованием.

Литература

1. Барковская, С. П. Русская православная музыка как компонент профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в средних специальных учебных заведениях: дис. ... канд. пед. наук / С. П. Барковская. М., 1999. 160 с.
2. Кошмина, И. В. Возрождение традиций преподавания духовной музыки в начальной школе: дис. ... канд. пед. наук / И. В. Кошмина. М., 1994. 160 с.
3. Зеньковский, В., Проблемы воспитания в свете христианской антропологии / В. Зеньковский М, 1993. 150 с.
4. Лотман, Ю. М. Об искусстве / Ю. М. Лотман. СПб., 2000. 400 с.
5. Сериков, В. В. Личностный подход в образовании: Концепция и технологии / В. В. Сериков. Волгоград, 1994. 311 с.

6. Чугунова, Л. А. Развитие духовных ценностей студентов педвуза посредством духовной музыки: дис. ... канд. пед. наук / Л. А. Чугунова. Саратов, 2003. 165 с.