

Система повышения квалификации учителей музыки в Николаевской области осуществляется при активном участии Министерства образования и науки Украины, Института инновационных технологий, лаборатории эстетического воспитания Института проблем воспитания АПН Украины, авторов программ, учебных пособий.

С 2000-го года учителя активно включились в освоение содержания новых учебно-методических комплексов «Музыкальное искусство», «Художественная культура» «Искусство», что дало новый импульс для развития их творческой инициативы, профессионального мастерства.

Обновление содержания повышения квалификации педагогов-музыкантов потребовало пересмотра организации процесса обучения учителей, преемственности между курсовой подготовкой, работой с кадрами в межкурсовый период, самообразованием. В этом контексте приоритетными направлениями курсов повышения квалификации учителей музыки в области являются:

- моделирование учебных занятий;
- использование технологий исполнительского мастерства;
- организация курсов по типу мастер классов; музыкально-педагогических мастерских, авторских курсов и т.д.;
- научно-методическая стажировка учителей в ВУЗах, учреждениях культуры;
- разработка авторских моделей (проектов) художественного образования детей;
- фольклорно-этнографическая экспедиция по исследованию народного творчества;
- апробация и описание новых технологий музыкального обучения.

Появление авторских программ и методик, желание педагогов работать в режиме инновационных идей, проектирование оригинальных моделей занятий способствует работе методических служб, что ведет к поиску новых форм организации учебного процесса, построенного на дискуссионно-педагогическом общении со слушателями, обобщению и распространению опыта учителей региона и Украины, введению двухгодичной стажировки молодых специалистов, их социально-педагогической адаптации и интенсивной интеграции в профессиональную деятельность.

Экспериментальная работа в области по проблемам конструирования педагогических моделей на региональном уровне, мобильность областного методического актива, творческих групп учителей музыки под научно-методическим руководством ОИППО, педагогическое мастерство и профессиональная деятельность учителей области стали гарантией победы наших учителей на VI и X Всеукраинском конкурсе «Учитель года» в номинации «Музыка».

В тоже время мы понимаем, что впереди предстоит большая работа, которая требует от нас максимального использования своих потенциальных возможностей, научно-методического обеспечения всех образовательных процессов, которые происходят на Украине.

Р. Н. Турченкова

Музыкально-эстетическое воспитание студентов с использованием марийского национального музыкального искусства

R. N. Turtchenkova

Musical and Aesthetic Education of Students Using Mari National Music

Проблема музыкально-педагогического образования рассматривается в последние десятилетия как процесс и результат духовно-практического постижения преобразующих и гуманистических функций музыки и направлена на воспитание эмоционально-ценностной сферы личности. Учеными в этой области, педагогами-музыкантами, психологами анализируются новые концептуальные подходы к содержанию и технологиям музыкально-педагогического образования, опреде-

ляются пути оптимизации учебной, музыкально-образовательной и воспитательной деятельности с использованием современных технологий, средств телекоммуникаций, теле- и видеофильмов, музыкальных записей, мультимедийных проектов, новейших технических средств.

Музыкальное искусство – социальное явление, оно вносит свой специфический вклад в формирование всесторонне развитой личности. Специфика музыки как эстетического явления заключается в ее многогранном, целостном воздействии на личность.

В соответствии с современной парадигмой образования любой из видов учебно-воспитательного процесса должен развивать личность, способствовать его самореализации, но особенно в области музыкальной деятельности, так как в процессе музыкальных занятий субъектом учебно-воспитательного процесса является музыкальное искусство.

Ученый-исследователь Е.С. Полякова, автор работы «Психологические основы музыкально-педагогической деятельности» определяет музыкально-педагогический процесс как целостный учебно-воспитательный процесс, протекающий в единстве и взаимосвязи музыкально-педагогической и учебно-музыкальной деятельности, основанной на сотрудничестве и сотворчестве его субъектов, целью которого является развитие и саморазвитие человека, его самореализация в различных видах музыкальной деятельности [2].

Одним из важных направлений художественной педагогики является интегрированный процесс освоения искусства. Приобщение к марийскому национальному музыкальному искусству дает возможность обучающимся осваивать музыкальную культуру как часть окружающей действительности, истории и традиций народа, содействует формированию целостного мироощущения, созданию нравственной и эстетической среды общения с искусством.

В последние десятилетия в педагогике получил распространение социокультурный феномен как проектирование. Проектирование музыкально-педагогического процесса дополняет общие цели и задачи музыкального обучения и воспитания, существующие образовательные стандарты, учебные планы и рабочие программы.

Современные педагогические технологии как культуровоспитывающая, личностно-ориентированная, «технология мониторинга музыкального образования» (Е.А. Цымбалюк) дают возможность использовать различные формы проведения музыкальных занятий, способствующих всестороннему воздействию музыки на человека, ее воспитательного потенциала через накопление музыкального впечатления и его осознания. [6]

Наиболее ярко возможности использования новых технологий проявляются в системе музыкального обучения и воспитания Д.Б. Кабалева, в его основополагающих принципах, в разработке оптимальных обучающих систем, выявляющих общественную ценность музыкальных занятий. Именно Кабалева предложил в конце каждой четверти и в конце учебного года проводить итоговые уроки как урок-концерт, или в форме пресс-конференции, интегрированные уроки «литература – музыка – изобразительное искусство» при раскрытии тем «Выразительность и изобразительность в музыке», «Что такое музыкальная речь», «Интонация» и другие[1].

Заявленная тема статьи предполагает раскрытие возможностей использования марийского национального музыкального искусства в музыкально-эстетическом воспитании студентов факультета начальных классов. Этот процесс осуществляется с учетом тех национально-специфических условий, которыми окружена жизнь в национальных Республиках.

На занятиях по курсу «Теория и методика музыкального воспитания с основами теории музыки» используется адаптированная программа Д.Б. Кабалева с введением в ее содержание марийской национальной музыки, национально-регионального компонента, в основном, в марийских группах.

Логическим продолжением этого курса являются предметы «Музыкальная культура мари» и «Музыка марийских композиторов», программы которых разработаны автором статьи. Эти курсы преподаются на факультете около 30 лет в русских и марийских группах, основной целью которых является расширение кругозора студентов, знаний по истории марийской музыкальной культуры, приобщение к марийскому народному музыкальному творчеству, современному профессиональному музыкальному искусству, знакомство с творчеством марийских композиторов.

Зачетные требования к студентам – это подготовка рефератов, докладов, разработок бесед, проведение письменных работ, тестирование, прослушивание и определение названия и авторов музыкальных произведений марийских композиторов, их характерных особенностей, средств музыкальной выразительности.

Итоговое занятие обычно проводится в форме лекции-концерта или урока-концерта. Так были подготовлены при активном участии студентов уроки-концерты «Марий Эл, ты мой Марий Эл», который был показан в программе марийского телевидения (фрагменты), а материалы были опубликованы в Республиканских и Московских изданиях.) [3,4,5]. По курсу «Музыка марийских композиторов» подготовлен урок-концерт, посвященный нашему земляку, замечательному композитору А.Я. Эшпаю. Оформлены мультимедийные проекты этих уроков-концертов и проводились презентации.

Изучение марийской музыки органично вписывается в процесс освоения музыкальной культуры, так как является частью мирового музыкального искусства. В настоящее время во многих школах республики Марий Эл марийская музыкальная культура рассматривается не только во взаимодействии с русской и мировой, но и близкой ей культурой финно-угорских народов.

Предлагаем содержание курса «Музыкальная культура мари».

Тема 1. Музыкальная культура мари (2 ч.)

Обзорная лекция по материалу всего курса. Знакомство с литературой по истории марийской музыкальной культуры, общие сведения о дореволюционных, зарубежных и современных исследователях марийской музыкальной культуры. Прослушивание фрагментов музыкальных произведений марийских композиторов – хоровых, инструментальных, оперно-симфонических с целью подготовки студентов к восприятию ладовых (пентатоника) структурных и ритмических особенностей марийской музыки.

Тема 2. Из истории развития марийской музыкальной культуры (2 ч.)

Художественно-эстетические традиции марийского народа, марийское народное творчество дооктябрьского периода, произведения устного фольклора, самобытность национальных музыкальных инструментов, жанровое многообразие народных песен. Формирование певческой культуры в школах при церквях, монастырях, в Новокрещенских школах, духовных семинариях (XVII, XVIII, XIX вв.).

Тема 3. Дореволюционные ученые-исследователи о марийской музыкальной культуре, искусстве, народных песнях (2 ч.)

Повесть Н. Дуровой «Серный ключ» (1839 г.). Представители Русского Географического Общества (РГО, 1845 г.), Общества археологии, истории и этнографии (ОАИЭ, 1878 г.) А. Риттих, С. Кузнецов, И. Смирнов. Использование Н.А. Некрасовым текста марийской народной песни в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (в разделе «Солдатская»).

Тема 4. Зарубежные ученые-исследователи о марийском народном песенном творчестве (2 ч.)

Ученые Финляндии, Финно-угорского общества (1873 г.): А. Генетц, Ю. Вихманн, И. Крон «Мелодии горных мари и вотяков» (1931 г.). Представители Венгерской Академии наук: О. Бекке, сборник «Марийские песни» (1926 г.), З. Кодай, Б. Барток. Американский ученый Б. Нейтль «О стиле марийской музыки» (1960 г.), профессор Аустерлиц, ред сб., изд. в Америке «Детский марийский фольклор».

Тема 5. Современные марийские ученые-исследователи о марийской музыкальной культуре (2 ч.)

Сборник В.М. Васильева «Мари муро» (1919 г.), Я. Эшпай «Музыкальная культура племени мари», «Музыка народа мари» (1929 г.), «Национальные музыкальные инструменты марийцев» (1940 г.), статья К.А. Четкарева «Песни мари» (1951 г.), О. Герасимов «Народная песня в хоровом творчестве марийских композиторов» (1979 г.), Л. Казанская «Очерки истории марийской советской музыки» (1983 г.).

Тема 6. Развитие марийской музыкальной культуры в 20-30-е годы XX века (2 ч.)

Изменение тематики народных и современных марийских песен. Зарождение профессиональной марийской музыки, творчество основоположника марийской профессиональной музыки И.С. Палантая, деятельность Я.А. Эшпая-фольклориста, автора обработок народных песен. Вклад И.С. Палантая в дело развития музыкального воспитания в Марийском крае, доклад на Первом Всемарийском съезде работников просвещения в г. Казани в 1921 году «О музыкальном образовании мари».

Тема 7. Расцвет профессиональной марийской музыки в 50-70-е годы (2 ч.).

Рождение национальной оперы, балета, крупных симфонических произведений. Опера Э. Сапаева «Акпатыр» по драме С. Чавайна (1963 г.), балет А. Луппова «Лесная легенда» (1973 г.). Симфонические произведения К. Смирнова, симфоническая поэма «Чоткар-патыр» И. Молотова (1969 г.), песни А. Яшмолкина, В. Куприянова.

Тема 8. Современное состояние развития марийской музыкальной культуры (2 ч.).

Творчество молодых композиторов: С. Макова, В. Захарова, Ю. Евдокимова, В. Кульшетова. Зарождение новых жанров: кантата «Я от радости пою» С. Макова на стихи Й. Кырли, марийского поэта, исполнителя роли Мустафы в фильме «Путевка в жизнь», вокальные циклы «Венок Чавайну» В. Захарова, «Рекрутские песни» А. Яшмолкина, Концерт для флейты с оркестром В. Алексеева. Знакомство с национальной программой по музыке.

Тема 9. Оперное творчество марийских композиторов (2 ч.). Опера Э. Сапаева «Акпатыр». Знакомство с содержанием, прослушивание фрагментов оперы – песни Эвики, Клятвы Акпатыра, хоровых номеров, хора «Воды текут». Опера И. Молотова «Элнет», прослушивание арии Чачи. Опера Э. Архиповой «Алдиар». Незавершенные оперы К. Смирнова «Арслан», Я. Эшпая «Мирон Мумарин».

Тема 10. Симфоническое творчество марийских композиторов и балеты (2 ч.).

«Маленькая сюита» Л. Сахарова, «Торъяльская сюита» Э. Сапаева, Увертюра «Пеледыш пайрем» А. Луппова, «Сернурская сюита», «Вечер в Морках» К. Смирнова, 2-я симфония, 3-я симфония «Памяти отца», Концерт для скрипки и фортепиано А. Эшпая.

Балет А. Луппова «Лесная легенда». Прослушивание фрагментов из балета – «Танец Керемета», «Танец лесных девушек»; балеты «Прерванный праздник», «Замок Шеремета», балет А. Яшмолкина «Живой камень».

В системе подготовки учителей начальных классов изучение марийской национальной культуры имеет особое значение. Национальная культура, традиции, художественное творчество народов нашей страны представляет большую общественную ценность, по своему характеру, содержанию и назначению является глубоко демократичным, подлинно народным искусством, наполненным богатым жизненным содержанием, глубоким идейным смыслом, большими художественными достоинствами и национальным своеобразием.

Народное художественное творчество, являясь искусством, развивает эстетические чувства, так как в нем отражены художественные вкусы народа, раскрывающие прекрасное в природе и человеке, выступают в единстве эстетические и моральные начала. В последние годы во всем мире резко повысился интерес к фольклорному наследию различных народов.

Процесс всестороннего развития личности в условиях национальной республики имеет свои особенности, связанные с ее историческими традициями и культурой. В настоящее время в каждой из национальных республик ведутся интенсивные поиски таких методов воспитания и обучения, которые имели бы соответствующие связи с традициями, обычаями, условиями окружающей жизни, художественно-исторической средой.

Исключительно важное значение в процессе художественного развития будущих учителей национальных школ республик имеет использование местного народного творчества, современного национального искусства, так как почти всем им предстоит работать в национальных и многонациональных школьных коллективах, знакомить учащихся с историей и культурой родного края. О необходимости изучения такого курса пишут и сами студенты в анкетах во время опросов, проводимых в группах.

«Каждому интеллигентному человеку необходимо знать музыку тех народов, на земле которых он живет. В марийской музыке отражена жизнь народа, его радости и горести. Марийскую мелодию легко отличить от любой другой необычностью, яркостью ее звучания» (4 курс, рус. отд., Алексеева А.)

«Хотя я не знаю марийского языка, не понимаю слов в марийских песнях, но они все равно мне нравятся, они такие мелодичные... Нужно знать тех людей, которые внесли значительный вклад в культуру республики» (4 курс, рус. отд., Кузнецова М.).

«Изучая курс по истории марийской музыки, я узнала много нового о национальной музыке, истории народа. Мне очень понравилась марийская музыка. Я думаю, что стоит изучать этот курс в пединституте» (4 курс, рус. отд., Жукова М.).

«Люблю свой народ и песни марийские. Курс «Марийская музыка» дал мне очень много нового. Я узнала то, что раньше вообще не знала, не слышала. Каждый должен знать историю своей музыки, создателей 1-ой оперы, балета, знать композиторов. Мне очень понравился курс «Марийская музыка» (4 курс, мар. отд., Матвеева А.).

«Курс очень важен: все для меня новое, незнакомое. Марийская национальная музыка покоряет не только душу марийцев, но и величайших музыкантов. Такой музыки нет ни у какого народа. Надо ее развивать, беречь, любить. Нужно детям показать широту, красоту марийской музыки. Курс дает очень много. Я открыла для себя много неизвестного, нового» (4 курс, мар. отд., Емельянова Л.).

Литература

1. Кабалевский, Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательных школ. / Д.Б. Кабалевский. Программа по музыке. – М., 1982.
2. Полякова, Е.С. Психологические основы музыкально-педагогической деятельности. / Е.С. Полякова. Монография. – Минск, 2005.
3. Турченкова, Р.Н. Марийская национальная музыка как средство формирования духовной культуры студентов /Р.Н. Турченкова// Молодежь Республики Марий Эл: материалы Межрегиональной научно-практической традиционной конференции «Положение молодежи в финно-угорских регионах Российской Федерации»: сб. –Йошкар-Ола, 2007.
4. Хакимова Р.Н., «Марий Эл, ты мой Марий Эл» /Р.Н. Хакимова.// «Искусство в условиях модернизации школьного образования воспитания: сб. научных статей. – М., 2003, с. 189.
5. Хакимова Р.Н., «Марий Эл, ты мой Марий Эл» (Из истории становления и развития народной культуры и искусства) /Р.Н. Хакимова.//сб. «Особенности художественного воспитания в условиях допол. обр.»-М., ГОУ УРСДОД. 2004. Серия «Библиотечка для педагогов, род. и детей». №11. С. 35.
6. Цымбалюк, Е.А. О новых технологиях в музыкальном образовании. // Е.А. Цымбалюк. Вопросы методологии. – Минск, 2002, № 1.

В. П. Чудина

**Создание школьной аудио-видео библиотеки
(из практики центральной детской школы искусств
г. Химки Московской области)**

V. P. Tschudina

**The Making Up of a School Audio- and Video- Libraries
(from personal experience with sequencers at Central Children's School of Arts,
Khimki, Moscow Region)**

В жизнь современной школы искусств постепенно входят новейшие технологии. Процесс этот идет медленнее и спокойнее, чем в общеобразовательных школах, что вполне естественно, ибо обучение музыкальному искусству опирается, прежде всего, на богатый опыт академического образования. Школы искусств остаются «островками» обучения музыкальному, художественному, хореографическому исполнительству, и, в какой-то мере, искусственная спешка с реализацией технических достижений века здесь неуместна.