

Ф. А. Гротха

Некоторые аспекты преподавания музыкальной литературы в детской школе искусств

F. A. Grotkha

Some Aspects of Teaching Musical Literature in a Children's Art School

«Сознание красоты спасет...»
Н. Рерих.

«С восприятия и познания красоты
начинается воспитание эстетической
культуры, воспитание чувств».
В.А. Сухомлинский.

1. Введение. Главное назначение большого искусства состоит в том, чтобы развивать и удовлетворять духовные запросы человека, которые у него тем разностороннее, чем выше его культура, чем больше он знает и понимает искусство. П.И. Чайковский говорил: «Ни музыка, ни литература, ни какое бы то ни было искусство, в настоящем смысле слова, не существуют для простой забавы; они отвечают...гораздо более глубоким потребностям человеческого общества, нежели обыкновенная жажда развлечений и легких удовольствий».

В общении с большим искусством происходит духовное возмужание школьника, который открывает в нем новый для себя мир эмоциональных состояний и душевных порывов. Прекрасное должно пробуждать в нем доброе, нравственное. Именно поэтому воспитание общей культуры превращается в наши дни из проблемы чисто эстетической в проблему нравственную и социальную. Роль искусства же в формировании нравственных идеалов общепризнана. Предмет «музыкальная литература» как предмет эстетической направленности, в котором интегрируются многие виды искусств, занимает, в связи с вышесказанным, огромное место. Своеобразный синтез искусств и основ науки о музыке в содержании предмета музыкальной литературы позволяет в учебном процессе одновременно воздействовать как на эмоциональную, так и на интеллектуальную сферу школьников, делая их развитие более разносторонним и гармоничным.

Цели предмета музыкальная литература таковы:

- воспитание всесторонне развитого человека через приобщение к музыкальной культуре как части духовной культуры человечества в целом;
- формирование развитого эстетического чувства;
- воспитание адаптированного к современным реалиям человека с позитивными идейно-нравственными категориями.

Вышеобозначенные цели диктуют учебно-воспитательные задачи:

- воспитание интереса и любви к музыке;
- расширение музыкального кругозора;
- приобщение к знаниям о музыке;
- формирование активных музыкально-слуховых представлений;
- развитие практических навыков музицирования.

Реализованное в знаниях и навыках содержание курса музыкальной литературы помогает учащимся увидеть разнообразные связи музыки и искусства с жизнью, социальную обусловленность явлений художественного творчества и общественной жизни, понять различие художественной природы и эстетических функций серьезного и псевдоискусства.

В процессе овладения знаниями и навыками происходит совершенствование мышления и слуха, увеличивается емкость и гибкость памяти, осваиваются приемы музыкальной деятельности, формируются творческие способности. Учебная работа с материалом познания сопровождается разносторонними психическими процессами, она может вызывать определенные психические состояния, что существенно обогащает и развивает психику школьников. Так, перевод эмоциональных переживаний и эстетических впечатлений на язык словесно-логических категорий есть процесс осмысления, размышления о музыке и явлениях художественной действительности. Этот процесс сопровождается проявлением фантазии, работой воображения и интеллекта, напряжением разного вида памяти и усилением эмоционально-волевых процессов. Его можно охарактеризовать как вполне творческий акт. Не случайно В. Сухомлинский считал искусство выразительно говорить о музыке поэтическим даром.

Значение любого умения, которым учащиеся овладевают на уроках музыкальной литературы, становится очевидным, если иметь в виду послешкольное общение с музыкой и искусством в целом. Контакты с музыкой чаще осуществляются через посещение музыкальных спектаклей, концертов, прослушивание музыки в звукозаписи, чтение книг об искусстве. Отследить и проанализировать этот процесс фактически не представляется возможным. Как это всегда бывает в педагогической работе, приложение усилий педагогов и конечные результаты их труда отстоят друг от друга на значительном временном расстоянии.

Знания и умения, приобретенные на уроках музыкальной литературы, оказываются весьма необходимыми для тех учащихся, которые изберут музыку своей профессией. Все вышеизложенное позволяет говорить о большом познавательном и развивающем значении предмета в системе обучения музыке.

2. Некоторые аспекты преподавания музыкальной литературы. Во вводном разделе были изложены общие положения музыкальной литературы как предмета, его особенности, цели и задачи.

Данная работа – это представление предмета в несколько ином ракурсе, с иной точки зрения. Определенная поправка, смещение акцентов потребовали корректировки и целей предмета, и его задач.

Для наглядности обратимся к таблице:

Третья тема	М.И.Глинка. 1. Биография, характеристика творчества.	Два часа.	К.Брюллов- «Портрет Глинки», С.Щедрин – «Новый Рим. Замок св. ангела», Ф.Матвеев – «Водопад в Тиволи», «Вид Рима. Колизей», К.Брюллов – «Портрет Кукольника», И.Репин – «Портрет Глинки во время работы над «Русланом...»», рисунок Н. Степанова – «М.Глинка и К. Брюллов», Достопримечательности городов Германии, Франции, Италии, Испании.
	2. Опера «И. Сусанин».	Четыре часа.	К.Брюллов – «Гадание Светланы», К. Маковский – «Под венец», В.Верещагин – «Не замай, дай подойти!», В.Демут-Малиновский – памятник И.Сусанину, г. Кострома, И Мартос – «Памятник Минину и Пожарскому».
	3. Симфонические произведения.	Один час.	К.Брюллов – «Девушка, собирающая виноград», «Портрет Ю.Самойловой, удаляющейся с бала».
	4. Романсы и песни.	Один час.	А.Венецианов – «На пашне.Весна», К.Брюллов-«Портрет Салтыковой»
	Контрольный урок.	Один час.	

Из таблицы видно, что автор некоторым образом расширяет пространство предмета, не ограничивая его только музыкой.

В самом деле, вдумаясь в такие факты:

1. музыка – один из самых абстрактных видов искусства, следовательно, и самый сложный для восприятия и понимания;

2. музыка – пожалуй, единственный вид искусства, в восприятии которого задействован только слуховой анализатор. Общеизвестен же и тот факт, что приблизительно 80 % информации человек получает, используя совсем другой анализатор, а именно – зрительный. Отсюда проистекла и народная мудрость в виде афоризма «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать»;

3. если учесть и то, что у детей слуховой канал информации развит более слабо и задействован менее активно, чем у взрослых, мы получим достаточно сложную картину, сложную как для ученика как объекта воспитания и образования, так и учителя, пытающегося решить задачу с этими очень специфическими особенностями.

В преподавании предмета есть и еще одна трудность. Речь о том, что современная жизнь меняется очень быстро, особенно в последние десятилетия; меняются эстетические и даже в каком-то смысле нравственные ориентиры. Чем дальше во времени произведения, изучаемые в школе (и не только, кстати, в музыкальной) от детей, тем сложнее они воспринимаются, и даже не смысловое их наполнение, а в большей степени эмоциональное содержание.

Есть и другая сложность: ученики в музыкальной школе в массе своей еще не дорастают по возрасту, а также эмоционально и психологически до произведений, изучаемых по программе. Так, не близки современным детям революционный пафос произведений Бетховена, идеи равенства и братства; нравственные муки царя Бориса (т.е. человека, облеченного безграничной властью и богатством), в основе которых угрызения совести по поводу убийства (но не своими руками), также не находят понимания и сочувствия (на фоне криминальных историй нашего времени); философская глубина и подлинная религиозность музыки Баха – вообще отдельная проблема.

Большой стаж работы, а также опыт преподавания мировой художественной литературы в средней школе позволяют обобщить и представить несколько иной поворот в преподавании предмета музыкальная литература.

Так, музыка кантора школы святого Фомы на фоне изображений соборов в стиле барокко, на фоне изображений пышных и великолепных интерьеров этих соборов, воспринимается учащимися совсем по-другому, мир других категорий, нравственных ценностей, раздумий о смысле человеческой жизни начинает, пусть смутно, предчувствоваться школьниками двенадцати лет.

Сцена под Кромами рядом с картиной Сурикова «Утро стрелецкой казни» приобретает тот смысл, о котором говорил Пушкин как о русском бунте, «бессмысленном и беспощадном». Образ Юродивого становится ближе после знакомства с полотном «Боярыня Морозова».

Трагические противоречия октябрьской революции зримо воплощаются через картину Б.Кустодиева «Большевик».

Гораздо проще и легче объясняется тема современного российского искусства и новых композиторских техник на фоне произведений, например, Э. Неизвестного и т.д. В преподавании же музыкальной литературы, на уроках с первого года обучения, широко применяется система образно-смысловых параллелей, которые выстраиваются при помощи такого приема, как наглядность. За счет расширенной и особым образом выстроенной наглядности раздвигается внутреннее, художественное пространство урока. В следующем разделе работы рассмотрим этот аспект подробнее.

3. Наглядные методы обучения, некоторые приемы. Роль слова и его исключительная важность в музыкальном воспитании и обучении уже отмечалась. Но музыкально-педагогический процесс, особенно при работе со школьниками, был бы обедненным и не достаточно эффективным без такого приема, как наглядность.

Своеобразие и особенность детского мышления в том, что, по выражению К.Ушинского, ребенок мыслит «формами», «красками», «звуками» и «ощущениями». Наглядность как принцип обучения – одно из основополагающих в дидактике, непереносимое условие успешного усвоения знаний школьниками. Наглядность является дополнительным источником информации, расширяет представления учащихся о музыкальном мире. Виды наглядности достаточно разнообразны, однако применение их на музыкальных уроках имеют свою специфику.

Составляющие основу педагогического процесса словесные методы обучения и звуковая наглядность, которая преобладает на уроках музыкальной литературы, вызывают постоянную напряженность слухового анализатора. В то же время хорошо известно, что зрительное внимание, особенно у детей и подростков, более стойко и лучше развито, чем слуховое. Существующая же практика преподавания музыкальной литературы недостаточно использует возможности зрительного анализатора. Применение на уроках умело подобранных изобразительных иллюстраций, а это могут быть разнообразные репродукции произведений разных видов искусств в электронном (видео- и компьютерном) или печатном вариантах, значительно повышают активность восприятия учебного материала, будь то биография, события культурной жизни или разбор музыкального произведения. Как показывает опыт работы с подростками, слуховое восприятие музыки, подкрепленное в процессе обучения изобразительными средствами наглядности, оказывается более ярким, глубоким и запоминающимся. Дать увидеть – это помочь услышать. Органы чувств человека взаимосвязаны – воздействие на один из них может усилить или ослабить функционирование другого. Так, при целенаправленном воздействии на центральную нервную систему через зрительный анализатор можно обострить слуховую чувствительность.

Кроме того, свойственная подросткам предметно-образная интерпретация музыки во многих случаях нуждается в зрительном подкреплении, что содействовало бы верному истолкованию содержания музыки.

Более того, эмоциональность и живость реагирования, характерная для школьного возраста, делают использования изобразительного ряда на уроках особенно уместным и оптимизирующим, украшает урок.

Изобразительная наглядность особенно желательна при изучении опер, а также вокальных и программно-инструментальных произведений. Применение зрительного ряда весьма уместно и на биографических уроках, где преподаватель имеет возможность познакомить учащихся с портретами музыкантов и других деятелей культуры, представить в наглядной форме такие общественно-культурные или социальные формы, которые не имеют аналогов в наши дни. Интерес учащихся к материалу, как и его усвоение, значительно повышается при умелом сочетании живого рассказа, объяснений с демонстрацией репродукций.

Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых эстетических аспектах. В данной работе использование на уроках музыкальной литературы репродукций – не только и не столько прием активизации внимания и мышления. Использование на музыкальных уроках произведений других видов искусств – архитектуры, скульптуры, живописи и т. д., расширяет пространство урока, вводит дополнительное информативно-эмоциональное поле.

Общеизвестно, что каждое произведение искусства несет в себе мощный пласт информации: как смысловой, так и (что еще более важно при работе с детьми) эмоциональной.

И, в связи с этим, воздействие на ребенка произведений искусства в процессе обучения трудно переоценить. Причем, что особенно важно, это воздействие протекает как на сознательном, так и на подсознательном уровне. Иллюстрации, в связи со сказанным, в таком случае не просто «картинки», «привязанные» к тому или иному музыкальному произведению, отнюдь нет.

Точно и грамотно подобранный зрительный ряд – сильнейшее эстетическое средство, средство воспитания и образования. В общем эстетическом «хоре» с музыкой использование репродукций обогащает представления ребенка о художественном мире, и этот мир выступает перед ним более «выпуклым», объемным и взаимосвязанным. Музыка в этом ряду становится только звеном, интересным, важным, но далеко не единственным, ясно и наглядно музыка становится составной частью живого мира искусства.

Приведем пример: на уроках используются портреты различных деятелей культуры, музыкантов и т.д. Казалось бы, какова разница между фотографическим изображением и живописным? Возьмем портреты С. Дягилева кисти Л.Бакста («Портрет Дягилева с няней»), рисунок В. Серова и фотографию этого известного деятеля культуры. Фотография в первую очередь и главным образом запечатлевает внешний облик человека. Живописный портрет – это, во-первых, (вольно или невольно) сам художник; во-вторых, характеристика, взгляд, оценка художником портретируемого; в-третьих – это эпоха, время; в-четвертых – черты лица, внешность. Здесь же добавим такие характеристики, как выразительность цвета, композиции, различных деталей.

Подобных примеров можно привести очень много: портрет Ф.Достоевского кисти В.Перова, М.Мусоргского кисти И.Репина, С.Мамонтова кисти М.Врубеля и т.д. Таким образом, вывод однозначен: портрет как произведение искусства – всегда и портрет эпохи, т.е. явление более широкое, емкое и богатое, чем простое фиксирование черт лица. Использование произведений искусства на уроках – это не иллюстрация как мы понимаем ее, например, по детской книге «с картинками», еще раз хочется подчеркнуть этот момент. Конечно, по теме произведения совпадают, это необходимое условие. Но это всегда – образно-смысловые параллели, которые усложняют и обогащают представления ученика, вызывая ряд ассоциаций и аллюзий.

Итак, на уроках в качестве иллюстраций широко используем репродукции произведений искусства. Следует отметить еще одну и очень важную особенность использования иллюстраций на уроках. Речь идет об исторической точности. Дело в том, что выбор репродукций должен быть максимально точным во временном отношении. Что имеется в виду? Древние греки говорили: «Идеи витают в воздухе». Общественный строй, социальная среда, умонастроения и эмоциональный строй эпохи имеет отражение в произведениях искусства разных видов. Созданные в одно время, они несут на себе в той или иной мере отпечаток своего времени, являются своего рода зеркалом эпохи. И этот отпечаток характерен для всех произведений, созданных в одно время. Их объединяют идеи своего времени: будь то роман, собор, фасон платья или портрет в красках.

Если мы ставим себе задачу организации художественного пространства урока, то мы должны быть максимально точны: к примеру, произведения музыканта 18 века должны сопровождаться видеорядом произведений этого же времени, более того – одного с ним стиля и той же страны. В этом и только в этом случае происходит своего рода эстетическое чудо: точно подобранные и представленные на одном уроке произведения музыки, живописи, архитектуры, скульптуры и т.д. в своем сочетаемом воздействии создают особую «атмосферу, дух эпохи», способны передать ее неповторимую ауру.

Однако необходимо отметить, что подобное историческое совпадение не всегда возможно выдержать по объективным причинам. Так, государства Германии и Австро-Венгрии в 18 и 19

веках представляли собой мелкие, раздробленные княжества с ярко выраженной экономической отсталостью, религиозными и политическими конфликтами и т.д., это общеизвестные факты. В этих условиях различные виды искусств развивались неравномерно, музыка по своим художественным достоинствам и уровню была несравненно выше всех остальных видов искусства. В данном, объективно обусловленном случае, не будет ошибкой или натяжкой использование иллюстративного материала, который не совпадает, что называется, географически. Например, музыка И.Баха сопровождается видеорядом культовых сооружений, скульптурных и живописных произведений в стиле барокко стран Италии, Фландрии; музыка Й.Гайдна дополняется произведениями французских и английских мастеров, работающих в стиле классицизма; сочинения Бетховена прекрасно «иллюстрируются» картинами французского художника Ж. Давида в стиле «революционного классицизма» и т.д.

Главный критерий в данном случае – точное следование логике стиля и времени. Тем более, как известно, и Гайдн был творчески связан с Англией, и Бетховен воодушевлялся идеями французских революционных учений, практически вся творческая жизнь Шопена связана с Францией и ее художественной жизнью и т.д. Таким образом, второй год обучения имеет свою особенность в использовании видеоряда.

Третий и четвертый годы обучения, посвященные изучению российской музыки, в этом смысле представляют собой абсолютное совпадение – единовременность развития всех видов искусства просто удивительны. Они опять-таки обусловлены объективно-историческими факторами: усилия Петра Первого дали мощный толчок равномерному, гармоничному развитию искусств в нашей стране. Используемый видеоряд подробно представлен в «Приложении к программе по музыкальной литературе». «Приложение» выполнено в виде тематического планирования, фрагмент из него выглядит как на ранее приведенной таблице.

В приложении изложены, по возможности, все произведения, которые могут являться дополнительным материалом при изучении музыки. Содержание «Приложения» – в следующей печатной публикации.

Далее рассмотрим формы работы с наглядностью на уроках музыкальной литературы.

Формы работы на уроках. Они обусловлены в первую очередь тем, что это не история искусств, а все же музыкальная литература, поэтому работа с видеорядом не должна и не может занимать много места на уроках. Нельзя и урок, и детей перегружать, снижая тем самым эффективность преподавания. Однако и в этих условиях практическая и эстетическая польза от художественной наглядности очень велика. Ведь иллюстрации служат на уроке не только источником информации, но и выполняют другие дидактические функции.

1. Так, при проблемном изложении материала и в поисковой беседе (а это один из ведущих приемов на уроке) они помогают самостоятельно найти искомое, ответить на вопрос, т.е. иллюстрации служат своего рода наводящим средством, проводником в поиске ответа. В данном случае широкий простор предоставляет работа с художественными портретами. Сверхзадачей в этой ситуации служит составление характеристики человека, изображенного на портрете. К примеру, обратимся к портрету Н.Римского-Корсакова кисти Репина. Какова профессия изображаемого человека, какие черты характера подчеркивает художник, как он относится к своему герою, каков тип портрета, стиль исполнения и т.д. Эту работу изредка можно задавать и домой, как письменно, так и в устной форме. Это один из видов работы.

2. Другой вид работы помогает выявлять знания при повторении пройденного, а также при закреплении: глядя на иллюстрации, дети называют, с каким произведением эта «картинка» связана, почему, в чем проявляется внутренняя логика этой связи, каков стиль данных произведений искусства, какой жанр использован. Эта работа имеет как бы две стороны: показ иллюстрации со-

проводится вопросом: «С каким музыкальным произведением мы ее связывали?», и задание «наоборот»: звучит музыкальный фрагмент и необходимо вспомнить видеоряд, назвать авторов и произведения.

3. Еще одним видом работы можно определить следующий: время от времени, нечасто, может быть, один раз в четверть, каждый ученик готовит своего рода небольшую справку о творчестве того или иного деятеля культуры (художника, скульптора, архитектора), произведения которого были использованы на уроках. В этой справке нужно перечислить другие произведения, которые мы не видели на уроке. В школе мы распечатываем каждое такое сообщение по количеству учеников в группе и в конце года все учащиеся имеют своего рода словари культуры, посвященные творчеству разных художников в широком смысле слова.

Эти и другие виды работы применяются непосредственно на уроках и дома. Есть и другие виды, внешкольные и внеурочные. О них будет вестись речь в других публикациях, это работа в воспитательно-познавательном проекте «Путешествия в Прекрасное» и работа с газетой «В мире прекрасного». Как пример работы на уроке существует методическая разработка урока первого года обучения на тему «Лирическая протяжная песня и ее творцы в картинах А. Венецианова».

Обращение к наглядности может быть очень эффективным и действенным средством в очень непросто процессе преподавания музыкальной литературы. Это обращение многофункционально даже при анализе музыки, когда репродукции помогают осмысливать содержание произведений, особенности отдельных жанров музыки, представить ее театральное или концертное исполнение.

Роль наглядности проявляется и в организующем начале, т.к. демонстрация репродукций вызывает произвольный интерес к тому, что изображено, а затем требует определенной сосредоточенности для рассмотрения подробностей и осознания общего смысла изображенного.

Наглядный материал также благоприятствует такой установке на восприятие музыки, при которой легче вызвать и слуховую сосредоточенность, а с ней и произвольное слуховое внимание.

Наглядность как метод обучения очень важна и в более широком смысле, в том, о котором говорилось в данной работе. Она способна выступить как большое воспитательное средство, неоценима ее роль и в формировании общеэстетических представлений подростков о мире искусства, где музыка – только лишь звено в сложном и богатом пласте культуры.

Представленный опыт работы не является окончательным вариантом; в дальнейшем многое будет уточняться и добавляться. Как известно, идеал в творческой деятельности недостижим, в преподавании тем более, но по мере сил стремиться к нему необходимо.