

УДК: 37.013.32

DOI: 10.25629/НС.2023.05.21

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОДЕРЖАНИИ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ИЗ КНР

Пан Цзяо

Московский педагогический государственный университет

АННОТАЦИЯ

Взаимодействие разных видов деятельности в профессии учителя музыки общеобразовательной школы трактуется в российской педагогике музыкального образования достаточно глубоко и многогранно. Однако взаимосвязь музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности в контексте вокального обучения будущих учителей музыки из КНР в исследовательской литературе специально не изучалась. Поэтому для обоснования теоретических предпосылок освоения указанной взаимосвязи в процессе подготовки китайских студентов-бакалавров в настоящей статье осуществлен анализ российской (советской) исследовательской и учебной литературы, раскрывающей содержание музыкально-педагогической деятельности учителя, материалом которой является вокальное искусство, выделены основные ее компоненты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

русская педагогика музыкального образования, взаимосвязь музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности, вокальная музыка в учебной литературе, китайские студенты-бакалавры.

ВВЕДЕНИЕ

Взаимосвязь разных видов музыкально-педагогической деятельности в профессии учителя музыки общеобразовательной школы трактуется в российской педагогике музыкального образования достаточно глубоко и многогранно. Становление этой научной проблемы имеет свою историю, в процессе которой сформировались главные ее источники и исследовательские направления. Однако взаимосвязь музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности в контексте вокального обучения будущих учителей музыки из КНР в трудах российских ученых специально не изучалась. Причиной является, на наш взгляд, тот факт, что русская педагогика музыкального образования развивалась не только и не столько теоретически, сколько в условиях многообразной практики преподавания музыки в общеобразовательных школах, то есть в стройной системе общего музыкального образования, сложившейся в XX столетии (в советское время), которая в свою очередь опиралась на глубокие музыкально-педагогические традиции многовековой русской культуры.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Поэтому для обоснования педагогических средств освоения указанной взаимосвязи в процессе подготовки будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики в российском педагогическом университете необходимо провести анализ российской (советской) исследовательской литературы, в которой в разных аспектах раскрыто содержание музыкально-педагогической деятельности. Это позволит обосновать теоретические предпосылки музыковедческого, исполнительского и педагогического освоения русского вокального искусства в процессе профессиональной подготовки китайских студентов-бакалавров на основе научных установок русской педагогике музыкального образования.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что российская педагогика музыкального образования, как часть общенаучного педагогического знания, в современном виде сформировалась во второй половине XX века. Среди источников педагогики музыкального образования следует выделить: многовековой опыт преподавания профессиональной музыки духовной и светской направленности, как в России, так и в зарубежных странах; обобщение педагогического опыта, связанного с уроками музыки в общеобразовательной школе; воссоединение научных достижений (в том числе – фундаментально обоснованного научного аппарата) общей педагогики, психологии, дидактики с содержательными аспектами теории и практики музыкального обучения.

Не умоляя значимости музыкально-педагогических исследований разных направлений, следует признать, что в конце XX начале XXI столетия наиболее весомый вклад в развитие российской педагогики музыкального образования внесли ученые, обратившиеся к проблемам преподавания музыки в общеобразовательных школах и к вопросам профессиональной подготовки студентов вузов к профессии учителя музыки (Э. Б. Абдуллин, И. С. Аврамкова, Л. Г. Арчажникова, Т. Г. Мариупольская, Е. В. Николаева, Л. А. Рапацкая, Г. П. Стулова, А. В. Торопова, Г. М. Цыпин и др.). Эти и другие исследователи, а также педагоги-практики обогатили содержание музыкального образования понятиями, категориями, теориями, разработанными в общей педагогике, психологии, музыковедении, культурологии, показали специфику постижения феномена музыкального искусства, что дало мощный стимул к формированию новой фундаментальной и методологически оснащенной российской музыкально-педагогической школы. Универсальной категорией для педагогики музыкального образования стала категория музыкально-педагогической деятельности.

В трудах российских исследователей музыкально-педагогическая деятельность представлена как многогранное и многосоставное явление, требующая от педагога-музыканта различных способностей, знаний, умений и навыков, выраженных в сформированных общепедагогических и специальных музыкальных компетенциях. Так, по мнению крупных российских педагогов-исследователей, для осуществления музыкально-педагогической деятельности учитель должен владеть вокально-исполнительским искусством и уметь играть на рояле произведения разных стилей, жанров, форм, он должен обладать общепедагогическими способностями, позволяющими организовать в течение урока слушание музыкальных произведений разных стилей, жанров, форм и их обсуждение. Особое место на уроках музыки в российских школах занимает хоровое пение, требующее от учителя разнообразных вокальных и хормейстерских знаний, умений и навыков. Немаловажно уметь рассказать детям о наиболее значимых элементах музыкального языка (мелодии, гармонии, ритма и др.) в сочетании с анализом культуры, в недрах которой родились средства выразительности изучаемого музыкального произведения. Урок музыки также предполагает владение педагогом-музыкантом разнохарактерными по направленности современными методиками психологического общения со школьниками, а также востребованной методикой музыкально-ориентированной полихудожественной деятельности, поскольку, как писал один из выдающихся советских педагогов Е. В. Квятковский, «учителю музыки уже сегодня необходима широкая осведомленность не только в области музыки, но и литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, кино – и театрального искусства...» [6, с. 130].

Современная российская педагогика музыкального образования находится в постоянном развитии, о чем свидетельствует, прежде всего, разнообразие проблем, освященных в диссертационных исследованиях. Представления о видах и формах музыкально-педагогической деятельности обогащаются путем привнесения новых идей в теорию и практику музыкального обучения в общеобразовательных школах. Здесь необходимо напомнить: особый историко-культурный импульс, способствующий всплеску научного интереса к данной области музыкально-педагогических знаний, был вызван внедрением в советское массовое (общее) музыкальное воспитание и образование детей и подростков программы «Музыка», подготовленной под руководством выдающегося советского композитора, общественного деятеля и педагога-музыканта Д. Б. Кабалевского [5]. Эта программа воплощала концепцию Д. Б. Кабалевского о

целях и задачах массового музыкального воспитания и образования, которая направлена на формирование музыкальной культуры всех школьников.

Концепция Д.Б. Кабалевского способствовала расцвету педагогики музыкального образования высшей школы. Можно утверждать, что великий композитор открыл возможность педагогического творчества в сфере общего образования для музыкантов разных специальностей — музыковедов, инструменталистов, вокалистов, дирижеров-хоровиков. Разнообразие педагогического «самовыражения» способствовало утверждению ряда основополагающих научных теорий, запечатленных наиболее определенно в трудах непосредственных последователей Д. Б. Кабалевского — Э. Б. Абдуллина, Л. В. Горюновой, Е. В. Николаевой. Появились первые докторские диссертации, в которых была сделана попытка обосновать смыслы музыкально-педагогической деятельности учителя, работающего по программе, созданной в русле концепции Д.Б. Кабалевского.

Существенный вклад в интерпретацию взаимосвязи музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности учителя музыки внесли работы российского исследователя Л. Г. Арчажниковой, которая одной из первых попыталась воссоединить педагогическую и музыкальную составляющие в едином контексте педагогики музыкального образования высшей школы, ориентируясь на подготовку будущих учителей музыки к реализации в педагогическом процессе идей Д. Б. Кабалевского. Музыкально-педагогическая деятельность рассматривается Арчажниковой как синтез педагогики и музыки. В своей книге «Профессия — учитель музыки» Л. Г. Арчажникова указывает на необходимость реализации в общеобразовательной школе главной идеи Кабалевского — учить детей самой музыкой. По мысли автора книги, эта цель предполагает корректировку содержания профессии и, прежде всего, исполнительских умений и навыков, которыми должны овладеть будущие учителя-музыканты [3, с. 8]. При этом автор уделяет существенное внимание профессионально-педагогической направленности обучения и дает следующее обоснование данного понятия: «Профессионально-педагогическая направленность выступает в двух значениях: как одна из существенных характеристик личности учителя и как система, совокупность методов, обеспечивающих формирование педагога-профессионала» [3, с. 81].

Необходимо также отметить, что в указанной книге широко представлены различные требования к будущему учителю музыки общеобразовательной школы, среди которых выделим требования к его музыкально-теоретической подготовке. В свете нашего исследования обратим внимание на необходимость владения педагогом-музыкантом достаточным запасом музыковедческих знаний и умений, позволяющих анализировать на уроке в общеобразовательной школе наиболее выдающиеся музыкальные произведения прошлого и настоящего с позиций их стилиевой принадлежности, жанрового разнообразия, формообразования и средств музыкальной выразительности. Важно также выделить те положения, которые касаются сочетания педагогических и исполнительских знаний и умений. При этом указанные выводы в данной работе не могли быть раскрыты автором в полной мере в силу того, что книга была, по сути, одной из первых попыток обосновать и теоретически, и практически интегративный потенциал профессии педагога-музыканта. В частности, в ней почти не затронута проблематика, связанная с вокальной деятельностью учителя музыки.

Вплоть до настоящего времени педагогические труды Д. Б. Кабалевского остаются своего рода «эталоном» для авторов последующего поколения программ, учебных планов, учебников, учебных пособий. Дальнейшее развитие идеи взаимосвязи музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности учителя музыки в российской педагогике музыкального образования связано с трудами известных современных ученых-музыкантов. Среди них выделим учебник для студентов высших учебных заведений Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николаевой «Теория музыкального образования» [2]. Авторы последовательно проанализировали собственно музыкальную, музыкально-теоретическую, музыкально-историческую, музыкально ориентированную полихудожественную деятельность учащихся на уроках музыки. Поскольку учебник предназначен для студентов педагогических вузов, можно сделать вывод, что к данным видам деятельности их необходимо специально готовить.

В российских педагогических вузах обучение будущих учителей музыки обеспечивается традиционным набором дисциплин. При этом авторы программ бакалавриата исходят из того факта, что студенты, поступившие на первый курс, уже достаточно хорошо подготовлены в профессиональном плане и могут далее осваивать предлагаемую им интегративную музыкально-педагогическую деятельность. Подобный подход может быть применен и в обучении студентов из Китайской Народной Республики при условии полноценного специального музыкального довузовского образования. Однако далеко не все китайские студенты-бакалавры имеют такую подготовку, что и предопределяет поиск новых подходов взаимодействия музыковедческого, исполнительского и педагогического компонентов в содержании учебного процесса педагогического вуза. Можно предположить, что взаимосвязь указанных видов деятельности при освоении конкретных дисциплин учебного плана (например, фортепиано, вокала, хорового дирижирования, сольфеджио и др.) может существенно дополнить методику музыкального образования и создать условия для ее полноценного освоения студентами из Китайской Народной Республики.

Учитывая интерес студентов-бакалавров из Китайской Народной Республики к вокальному искусству и к методикам его освоения, важно подчеркнуть: работа учителя музыки по современным школьным программам предполагает владение комплексом музыковедческих, исполнительских и педагогических знаний, умений, навыков, которые входят в состав интегративной музыкально-педагогической деятельности. В соответствии со сказанным обратимся к примерам использования вокальной музыки, почерпнутым из распространенных в современном российском образовательном пространстве учебников для учащихся начальной школы. Авторами учебников являются педагоги-исследователи Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина, которые являются ученицами Д. Б. Кабалевского. Этот знаменательный факт преемственности научных и методических идей от учителя к ученикам отражен в посвящении указанного труда Д. Б. Кабалевскому.

В учебнике «Музыка» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной для 2 класса содержится материал, предполагающий освоение детьми русской музыки самых разных жанров — фрагменты опер, оркестровых сочинений, инструментальных камерных пьес. Но среди этого материала ярко выделяется вокальная музыка, которую учащиеся должны не только слушать, но и исполнять. Обращение к вокальным произведениям соответствует тематизму учебника. Первая тема — «Россия — родина моя» включает песни, посвященные России. Среди них «Моя Россия», патриотическая песня «Москва» М.И. Глинки. В тему «День, полный событий» вошли мелодии популярных колыбельных песен «Спят, усталые игрушки» (из ежедневной телепередачи «Спокойной ночи, малыши»), «Ложкой снег мешая...» («Колыбельная» из мультфильма). При изложении темы, посвященной русскому музыкальному фольклору, названной «Гори, гори ясно, чтобы не погасло», авторы включили легко запоминающиеся русские народные песни, почерпнутые из свадебного обряда, а также фольклорные мелодии, соответствующие древним праздникам проводов зимы, встречи весны. Специальная тема учебника вводит учащихся в мир музыкального театра, в том числе — в оперную сказку «Волк и семеро козлят». Далее даются фрагменты из оперы «Руслан и Людмила». Завершается материал учебника замечательной советской песней «Пусть всегда будет солнце» [8].

В содержании учебника необходимо выделить ряд методических установок, которые говорят о необходимости тесного взаимодействия музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности учителя-музыканта в процессе работы над музыкальным материалом, в том числе — над вокальным произведением. Во-первых, авторы книги часто предлагают переключить внимание ученика с образа музыкального произведения на живопись или литературу, либо, наоборот — с живописи или литературы на музыку. Например, после прослушивания мелодии пьесы «Вечер» Прокофьева, детям предлагается подобрать стихи или рассказ к данному произведению. Удачной авторской педагогической находкой, о которой свидетельствует материал учебника, является постоянное интегративное сочетание художественной и музыкальной деятельности учащихся на основе специальных творческих заданий. Так, удивитель-

тельно точным педагогическим приемом представляется предложение авторов учебника сочинить мелодию к тексту, почерпнутому из известных фольклорных источников. Например, к популярному в России старинному детскому стихотворению-колыбельной, посвященному серенькому коту:

«Уж ты, котя-коток,
Котя, серенький лобок!
Приди, котя, ночевать,
Мою деточку качать».

Певческая деятельность детей на уроке распространяется на весь тематический материал учебника и представлена в разных видах – от традиционного разучивания той или иной песни с последующим ее хоровым исполнением, до предложения проявить индивидуальность в сфере вокала, например, «напеть мелодию» прослушанной пьесы. Это не случайно, поскольку вокальное, преимущественно хоровое, исполнительство является наиболее сильным для младшего школьника видом активной музыкальной деятельности, вне которой урок музыки теряет свое главное предназначение, изложенное в концепции Д. Б. Кабалевского.

Краткий обзор вокальной музыки, представленной в анализируемом учебнике, следует завершить следующим выводом. Каждый вид песенного искусства дан не сам по себе, а в логично представленном историко-культурном контексте. Песенный материал урока тесно связан с процессом освоения его тематизма как главного основания, позволяющего наполнить содержательными смыслами изучаемый музыкальный материал. Иначе говоря, в данном учебнике авторы воссоединили в единой целое музыковедческий анализ вокальной музыки с ее исполнительским потенциалом, что и предопределяет интегративное сочетание музыковедческой, исполнительской и собственно педагогической деятельности учителя на уроке музыки.

Среди учебной литературы для школьников по предмету «Музыка», изданных за последние десятилетия в России, выделим учебник Т. И. Баклановой для 4 класса как один из самых «вокальных» по своему содержанию, поскольку почти каждый из его разделов включает разнообразный песенный материал [4]. Так, первый раздел учебника под названием «Встречи со знаменитыми композиторами» содержит песни исторически разных эпох и стилей. Это песня из наследия венского классицизма второй половины XVIII века «Слава солнцу, слава миру» В. А. Моцарта, русский классический романс первой половины XIX века «Рыцарский романс» М. И. Глинки, песня советского композитора Е. Крылатова «В старом замке». В содержание раздела «На карнавалах» автор вводит «Песню Зайца и Волка на карнавале» композитора Г. Гладкова (мультфильм «Ну, погоди!»), песню «Карнавал» В. Назарова.

Очень удачным представляется структура и содержание крупного раздела учебника «Музыкальное путешествие от Руси до России», историческое пространство которого охватывает Древнюю Русь и императорскую Россию вплоть до революционных событий 1917 года. Раздел открывается знаменитой песней М. Матусовского «С чего начинается Родина?». Материал, посвященный древнерусским культурным традициям, представлен песней А. Гречанинова «Вербочки», русской народной песней «Вечерний звон», скоморошьей плясовой песней «А Ерема жил на горке...», игровой русской народной песней «На торгу», былинным напевом о богатыре Добрыне, фрагментами партий Садко и Волховы из оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова, фрагментами партий князя Игоря и Ярославны из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь», фрагментами из оперы «Иван Сусанин» (авторское название «Жизнь за царя») М.И. Глинки. Завершается раздел песней-маршем «Прощание славянки».

Продолжением материала, изложенного в указанном разделе, служат темы, посвященные советскому периоду развития музыки. «Музыкальное путешествие по России XX века «озвучено» одухотворенными советскими песнями разного эмоционального настроения – от вдохновенно-лирической песни «Крейсер «Аврора» до веселой пионерской песни «Картошка», от песен советских кинофильмов («Марш веселых ребят» И. Дунаевского) до песенного наследия, посвященного подвигу советского народа в годы Великой Отечественной Войны («Священная война» А. Александрова). Важно отметить: в тексты учебника вошли песни, соответствующие

доминантным темам развития советской истории. Это полет Юрия Гагарина, первого человека, поднявшегося в Космос («Родина слышит» Д. Д. Шостаковича, «Четырнадцать минут до старта» О. Фельцмана, «На Марсе будут яблони цвести» В. Мурадели), спортивным состязаниям («Спортивный марш» из кинофильма «Вратарь» И. Дунаевского, «Трус не играет в хоккей» А. Пахмутовой), московской Олимпиаде («До свиданья, Москва» А. Пахмутовой).

Также, как и в работе ранее представленных авторов (Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина), в учебнике Т. И. Баклановой большой вокальный материал расположен не хаотично, но в строгом соответствии с заявленным историко-культурным контекстом, который в свою очередь направлен на осмысления тематизма, положенного в основу раздела. Поэтому можно прийти к выводу, что проанализированная с точки зрения репертуарного содержания книга требует от учителя интегративного сочетания историко-теоретического (музыковедческого) анализа вокальных произведений, профессионального вокального исполнительства и педагогического мастерства в достижении цели музыкального обучения – формирования музыкальной культуры школьников.

Интерпретация взаимосвязи музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности учителя в различных сферах российской педагогики музыкального образования, в том числе в проанализированных выше научных исследованиях и в учебной литературе для школьников, показала необходимость выделения компонентов музыкально-педагогической деятельности, соответствующих освоению русской вокальной музыки студентами педагогических университетов. В опоре на методологические установки общей педагогики и дидактики (В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, В. А. Слостенин и др.) в данном исследовании в музыкально-педагогической деятельности учителя, материалом которой является вокальное искусство, можно выделить такие компоненты, как:

- организационно-конструктивный, который выражен в способности педагога-музыканта четко представлять цель и задачи урока музыки, в содержании которого представлены произведения русского вокального искусства;
- нравственно-ценностный, позволяющий формировать у школьников эстетические установки и мировоззренческие убеждения на основе высоких образцов русского вокального искусства, отделять истинные ценности, запечатленные в русской вокальной музыкальной классике разных эпох от низкопробных эстрадных «шлягеров», содержание которых побуждает к агрессии, противостоянию национальным традициям, аморальному поведению;
- познавательный компонент, направленный на постижение особенностей средств музыкальной выразительности русского вокального искусства, прежде всего – соотношению музыки и слова в русской национальной культурной традиции;
- коммуникационный компонент, вне которого трудно представить урок музыки, поскольку с помощью умело организованной коммуникации рождается диалог педагога и ученика, формируются основы творческого общения, способствующие постижению русского вокального искусства;
- интеллектуальный компонент соответствует внутренним задачам урока, направленного на освоение важнейших явлений русского вокального искусства и музыкальной культуры России в ее целом;
- эмоциональный компонент реализуется учителем-музыкантом в процессе создания условий для формирования у учеников эмоциональной отзывчивости на изучаемое вокальное произведение;
- музыкально-творческий компонент в системе компонентов музыкально-педагогической деятельности относится к наиболее важным, поскольку освоение музыкального искусства, в том числе – вокальных произведений, является по своей природе творческим процессом.

ВЫВОДЫ

Таким образом, краткий анализ содержания музыкально-педагогической деятельности учителя в общеобразовательных учреждениях, отраженный как в исследовательской литературе, так и в содержании современных учебников для российских школьников, свидетельствуют о

необходимости осуществления взаимосвязи музыковедческого, исполнительского и педагогического освоения вокальной музыки в педагогическом процессе.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Абдуллин Э. Б. На пути к рождению нового «лика» урока музыки // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкальное искусство и образование». 2014. № 2 (6). С. 41–47.
2. Абдуллин Э. Б., Николаева Е. В. Теория музыкального образования: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. Москва: Академия, 2004. 336 с.
3. Арчажникова Л. Г. Профессия – учитель музыки. Москва: Просвещение, 1984. 111 с.
4. Бакланова Т. И. Музыка. 4 класс. Москва Астрель, 2010. 143 с.
5. Кабалевский Д. Б. Д. Б. Кабалевский о музыке и музыкальном воспитании: книга для учителя / сост. И. В. Пигарева; Департамент образования г. Москвы, Науч.-исслед. ин-т развития образования, Центр муз.-пед. образования им. Дмитрия Кабалевского. Москва: Изд-во Книга, 2004 (ПИК ВИ-НИТИ). 191 с.
6. Квятковский Е. В. Профессиональная деятельность учителя музыки // Советская педагогика. 1985. № 8. С. 19–26.
7. Краевский В. В. Проблемы научного обоснования обучения: Методологический анализ / В. В. Краевский. Москва: Педагогика, 1977. 264 с.
8. Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Учебник для учащихся 4 класса. Москва: Просвещение, 2000. 127 с.

THEORETICAL BACKGROUND OF THE INTERRELATION OF MUSIC, PERFORMING AND PEDAGOGICAL ACTIVITIES IN THE CONTENT OF THE VOCAL TRAINING FOR FUTURE MUSIC TEACHERS FROM CHINA

Pan Jao

Moscow Pedagogical State University

ABSTRACT

The interaction of different types of activities in the profession of a music teacher in a general education school is interpreted in the Russian pedagogy of music education quite deeply and multi-faceted. However, the relationship between musicological, performing and pedagogical activities in the context of vocal training for the future music teachers from China has not been specifically studied in the research literature. Therefore, in order to substantiate the theoretical prerequisites for mastering this relationship in the process of preparing Chinese bachelor students, this article analyzes the Russian (Soviet) research and educational literature that reveals the content of the musical and pedagogical activity of a teacher, the material of which is vocal art, highlights its main components.

KEYWORDS

Russian pedagogy of music education, the relationship between musicological, performing and pedagogical activities, vocal music in educational literature, Chinese bachelor students.