

Русская музыкальная педагогика.

История и современность

Вопрос о становлении музыкальной педагогики на Руси содержит в себе два аспекта. Первый из них имеет отношение к процессу создания произведений музыкального искусства (история музыкальной культуры). Второй аспект касается обратной связи-восприятия музыкальных произведений слушателями, участия музыки в воспитании и образовании общества в широком смысле. Эти, казалось бы, принципиально различные категории (профессионально-педагогическая и музыкально-образовательная) теснейшим образом связаны, причем первая полностью обусловлена второй. Русскую музыкальную педагогику тем самым следует рассматривать под углом зрения социально-эстетической и этической функции музыкального искусства.

Истоки русской музыки восходят к культуре и быту восточно-славянских племен, населявших территорию Древней Руси до образования в 9 веке русского государства (Киевская Русь). Языческие обряды славян включали заклинания, песни, игру на музыкальных инструментах. Так, уже в 6 веке были широко распространены гусли. Следы языческих верований сохранились в календарно-обрядовых и семейно-обрядовых песнях. Боевые песни стали основой героического русского эпоса. К числу высоких достижений русского музыкального искусства принадлежит лирическая народная песня. Главными носителями фольклорных традиций и профессиональными музыкантами на Руси долгое время были скоморохи. Их музыкальный инструментарий включал бубны, гусли, трубы, гудки, сопели.

Антиподом скоморохам считался другой тип певца- Баян, прославлявший князей и их дружины.

С принятием христианства на Руси начинает развиваться церковная музыка. Основой русской церковной музыки был знаменитый распев, который господствовал в течение 11-17 веков и поныне сохранился у старообрядцев.

16 век стал временем подъема русской музыкальной (певческой) культуры. В Москве, Новгороде и других городах создаются певческие школы, появляются новые распевы: большой знаменный, путевой, демественный, а также многоголосное пение.

Что касается педагогической практики на Руси, то на основе социальной локализации можно предположить существование нескольких ее разновидностей с совершенно различным отношением к музыкальной культуре.

1. Училищная практика связана со сложившимися нормами преподавания и воспитания в системе начальной, средней и высшей школы.

2. Профессионально- ремесленная практика охватывала посадское население. Здесь в быту существовала взаимосвязь фольклорной и церковной музыки.

3. Приходская практика полностью основывалась на церковном этикете.

4. Монастырская практика, направленная на воспитание послушников и монахов соответственно принятому уставу наряду с религиозной аскезой включала обучение певческому искусству.

Музыкально- педагогическая практика того времени основывалась на особенностях реального бытования людей и несла в себе различные воспитательные функции.

С середины 17 века под влиянием украинской и польской культур в России распространилось партесное пение. Учебные пособия- азбуки, сборники- были строго подчинены этикету культовых традиций. Обучение проходило по принципу "устно и на память".

В это же время создаются новые учебные руководства, где делаются первые попытки обобщить и обосновать вопросы музыкального обучения: даются теоретические сведения и методические рекомендации по партесному пению, раскрываются методы обучения, приемы сочинения партесной музыки, советы по управлению хором. Наиболее значимым из руководств является трактат Н. Дилецкого " Граматика мусикийская", определяющий основные положения хороведения.

Партесное многоголосие дало толчок развитию теоретических основ музыкального обучения, профессионализации музыкального искусства, некоторой систематизации методов музыкального обучения. И, наконец, с возникновением партесного пения интенсивно начинает развиваться светское музыкальное искусство.

Музыкально- эстетическая мысль того времени достаточно широка, публикуется много материалов по истории музыки, в которых четко прослеживается связь с работами древних философов, западно- европейских теоретиков и просветителей. Наиболее значимыми работами того периода были перевод "истории музыки" Фредерика Палмквиста, трактат епископа Евгения Булгариса "О действии и пользе музыки" и ряд других.

Таким образом, вопросы о природе музыки, ее влиянии на человека, а следовательно, о воспитательном и образовательном воздействии музыки поднимались достаточно широко.

Следующий этап развития музыкально-педагогической мысли (со 2-й половины 17 в.) связан с формированием новых музыкальных традиций. В это время складывается школа мастеров многоголосного хорового письма (духовный хор, концерт а capella). Получает распространение многоголосная бытовая песня-псалма. Петровские реформы подготовили почву для утверждения в России новых форм музыкальной жизни. Значительно активизируется светское музыкальное искусство. Возникают инструментальные капеллы при дворе, в домах вельмож, помещиков развивается любительское музицирование. особую популярность приобретают столовые гусли и клавесин. Тогда же создается придворная опера, появляются иностранные оперные антрепризы. Оперные спектакли ставились в большинстве провинциальных городов и во многих крепостных театрах (П. М. Волконский, Н. П. Шереметьев, А. Р. Воронцов и др.). Характерны для того времени и публичные концерты.

В конце 18 века под воздействием идей русского правительства начала формироваться национальная композиторская школа: появляются первые печатные сборники народных песен; возникает жанр камерной вокальной лирики- "русские песни"; развиваются инструментальные жанры. Быстро расширяется сеть профессиональных и полупрофессиональных учебных заведений: различные школы, училища, частные музыкальные курсы, пансионы и т.п.

Для России 19 века характерно широкое распространение музыки в культурном быту: домашнее музицирование, пропаганда музыкального искусства и музыкальных знаний.

Особое место в развитии русской музыкальной педагогики сыграло частное преподавание- музыкальные занятия на дому.

Домашняя музыкальная педагогика способствовала общему музыкальному воспитанию и образованию определенных общественно-социальных групп, пропаганде музыкальных новинок, увеличению числа любителей и ценителей музыки.

Система музыкального воспитания России того времени основывалась на классовом и сословном отборе, решающую роль при этом играла частная инициатива. Государство официально оставалось в стороне от руководства музыкальным образованием и воспитанием. Цель музыкального воспитания того времени - выработка навыков, позволяющих петь в церковном хоре. Основная форма - хоровое пение.

Общественный подъем 1850-1860 годов отразился на музыкальной культуре: более интенсивной становится концертная жизнь, закладываются основы профессионального музыкального образования. В 1859 году по инициативе А.Г. Рубинштейна и других музыкальных общественных деятелей было основано Русское музыкальное общество (РМО), деятельность которого носила просветительский характер. Проводились симфонические концерты, камерные вечера, конкурсы на лучшие музыкальные произведения, и, что особенно важно, были открыты первые музыкальные учебные заведения, в том числе и консерватории. В Петербурге Г.Я. Ломакин и М.А. Балакирев создают бесплатную музыкальную школу.

Демократические идеи 60-х годов стали толчком для интенсивного развития музыкально-педагогических теорий. Развивается музыкальная педагогика как общеобразовательного, так и профессионального профиля. В то время решались две взаимосвязанные задачи:

1. Художественного воспитания и приобщения к музыкальному искусству широкого круга любителей музыки.

2. Развитие профессионализма и создания кадров хорошо подготовленных специалистов- музыкантов- исполнителей и педагогов.

Многие музыканты- просветители также рассматривали основные проблемы музыкальной педагогики. В 1910 году С. Миропольский в статье "О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе" писал : "... не каждый может быть талантливым композитором, не каждый в состоянии достигнуть блестящей способности художественно- музыкального исполнения, но когда говорят об элементарном обучении пению, возражение теряет всякое значение. Для этой цели не нужно особых дарований, не надо и обширных голосовых средств. Кто может говорить, тот может и петь"¹¹. Педагог 2-й половины 19 века А.Л. Маслов указывал, что "уроки пения как предмета интеллектуального развития должны вклиниваться в систему преподавания всех других предметов школы, дополняя друг друга"¹².

Тогда же создаются многочисленные общетеоретические и методические руководства по обучению музыке (А.И. Виллуан, А.Л. Гензельт, А.Н. Буховцев, М.Н. Курбатов, С.Ф. Шлезингер, В.П. Гуттов и др.)

Кратко остановимся на достижениях музыкальной педагогики общеобразовательного профиля, наиболее полно отраженной в работах В.П. Гутора, который разработал программу общемузыкального развития, включающую следующие разделы: "Общий взгляд на задачи пения в народной школе", "Разделение слушателей на группы по голосам", "Звуки разной высоты", "Первые

¹¹ Миропольский С. О музыкальном образовании народа в России и в Западной Европе. Спб, 1910, с. 108.

¹² Маслов А.Л. Методика пения в начальной школе, основанная на новейших данных экспериментальной педагогики. М., 1913, с. 26.

упражнения в чтении нот". Сюда же входили вопросы постановки голоса, дыхания, артикуляции, дикции, развития слуха и ритма, основ управления хором и методики преподавания. В.П. Гутором была разработана своеобразная система учебных заведений, включающая две ступени:

1. Школы для народа, общества, публики;
2. Дальнейшее развитие талантов и выработка из них профессионалов.

Учебные заведения первой ступени - школы музыкальной грамоты для детей и общеобразовательные музыкальные школы для дилетантов. Вторая ступень - средние музыкальные школы и высшие учебно- музыкальные заведения. В соответствии с образовательной системой были написаны и соответствующие учебники, хрестоматии и методические руководства. В. П. Гутор организовал бесплатные классы хорового пения и чтения нот, где лица, обладавшие музыкальными способностями, но лишенные материальных средств, могли получить элементарное музыкальное образование.

В системе В.П. Гутора большое значение уделялось целенаправленности преподавания и взаимосвязи музыкальных дисциплин: теория музыки изучалась в связи с упражнениями в чтении нот, основы гармонии в связи с игрой на фортепиано, фразировка и нюансы в связи с анализом музыкальных произведений¹³

Благодаря деятельности В.П. Гутора Южное отделение РМО открыло курсы для учителей пения, где изучались свойства и особенности музыкальной речи, шла работа над развитием слуха, памяти и воображения; учили понимать музыку и сознательно толковать исполнение.

---

¹³ Программа музыкальной школы свободных художников В.П. Гутора. Кишинев, 1988.

Особое внимание, уделявшееся членами РМО развитию музыкальной культуры, оказало определенное влияние на постановку музыкального воспитания в учебных заведениях, в частности в музыкальной школе. Было положено начало разработке проблем музыкальной дидактики и методики музыкального воспитания: появляются работы, направленные на решение узловых проблем музыкальной педагогики (А.Н. Карасев, С.И. Миропольский, Д.Н. Зарин, А.С. Маслов).

С этого времени возможно говорить о наличии в России двух ветвей музыкального образования (профессионального и общеобразовательного), а в соответствии с этим и о разделении музыкально- педагогических теорий. Характерной особенностью развития музыкальной педагогики является принадлежность к ней выдающихся представителей музыкальной культуры и национальной композиторской школы.

Огромную роль в развитии профессионального музыкального образования сыграли Московская и Петербургская консерватории, основанные А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами. Выдающиеся русские композиторы и исполнители стали первыми представителями профессиональной русской музыкальной педагогики (А.Г. Рубинштейн, Н.А. Римский- Корсаков, М.А. Балакирев, С.И. Танеев и др.). Неоценим их вклад как в музыкальную культуру, так и в музыкальную педагогику. Так, А. Рубинштейн- основоположник русской фортепианной педагогики, Н.А. Римский- Корсаков- разработал основы музыкально- теоретического образования, С.И. Танеев- основы композиции и т.д.

Большой вклад в развитие общей музыкальной педагогики внесли музыкальные критики и музыковеды. К их числу прежде всего следует отнести В.В. Стасова и А.Н. Серова.

В то время начинают складываться конкретные музыкально-педагогические концепции. Развиваясь параллельно и независимо друг от друга, они имели во многом общие черты и ряд различий, обусловленных объективными факторами. Общие элементы: развивающее воздействие музыкального искусства, опора на фольклор, элементарное музицирование, развитие музыкальных способностей, творческая деятельность (импровизация, сочинение, ритмопластика, театрализация), теоретическое освоение музыки, художественность репертуара и т.п. Различия диктовались прежде всего региональными особенностями (центр-провинция).

Следующий этап в развитии общей музыкальной педагогики связан с педагогическим наследием музыкантов-педагогов 20-х годов нашего века, когда наряду с навыками, обусловленными социальными изменениями, педагогическими теориями продолжают развиваться и совершенствоваться идеи, зародившиеся в недрах старого мира (В. Г. Каратыгин, Н.М. Ковин, Б.Л. Асафьев, В.Н. Шацкая, Б.Л. Яворский). В чем же особенности музыкально-педагогических концепций того времени?

Н.М. Ковин обращал внимание на три основных элемента:

1. Развитие способности воспринимать музыку;
2. Развитие музыкальных способностей;
3. Усвоение необходимых для этого знаний.

У В.Г. Каратыгина - слушание музыки, хоровое пение и музыкальная грамота.

Первым теоретическим обобщением опыта новой музыкальной педагогики были работы Б.В. Асафьева, в частности "О музыкально-творческих навыках у детей" (1926). Важной частью музыкального обучения и воспитания, наряду с исполнением и слушанием музыки, он считал развитие музыкально-творческих навыков (композиция-изобретение вариантов напева при пении, приобщение к импровизации).

В.Н. Шацкая в своей работе с детьми основывалась на следующих факторах:

1. Учет возрастных особенностей;
2. Необходимость развития навыков восприятия музыки;
3. Пение;
4. Игра на музыкальных инструментах;
5. Изучение теории и истории музыки;
6. Художественный репертуар.

Ярким примером практического воплощения в жизнь провозглашенных принципов музыкальной педагогики явилась педагогическая деятельность Б.Л. Яворского. В основу идеологической концепции Б.Л. Яворского положен принцип творческой активности, воплощающейся во всех видах музыкальной деятельности детей: ритмические музыкальные игры, танцы, свободная моторная импровизация, хоровое пение, инструментальное музицирование, сочинение.

Музыканты-просветители уже тогда разрабатывали основные вопросы музыкального образования:

- формирование эстетического восприятия музыки и музыкальных вкусов учащихся;
- детское музыкальное творчество как путь музыкального развития;

-освоение музыкальной грамотности и ритмики.

Главным достижением этих лет являлась связь музыкального воспитания и обучения с запросами жизни, широкая пропаганда музыки, использование музыки как средства общения.

Проблемы музыкального творчества детей актуальны и в наше время, несмотря на уже имеющиеся разработки. Так, в 40-50 годах были разработаны методика и формы руководства творчеством детей со стороны педагога (К. Головская). Экспериментальная работа Н.А. Ветлугиной (50-70 годы) доказывает, что творческая деятельность доступна всем детям, необходимо лишь создать условия, способствующие максимальному проявлению их индивидуальных особенностей. Н. А. Ветлугина разработала и экспериментально проверила методику развития детского музыкального творчества, рассмотрела проблему взаимосвязи обучения, воспитания и творческого развития.

Если в 50-60 годы только делается попытка связать воедино задачи музыкального воспитания с его содержанием, то в 70-е годы возникает необходимость создания цельной педагогической концепции, позволявшей определить направления музыкального развития детей и конкретизировать основные формы и методы музыкального обучения, воспитания и развития. Именно это и получило отражение в педагогической просветительской деятельности Д.Б. Кабалевского. Созданная под его руководством программа имела много принципиально нового:

-автор программы- всемирно известный музыкант;

-впервые осуществлялся комплексный подход, в работе над программой принимали участие музыканты- теоретики, историки, хоровики, исполнители, методисты, психологи и т.д.;

-впервые были даны поурочные разработки, основанные на тематическом принципе построения;

-создана единая система подготовки учителя музыки.

Концепция Д.Б. Кабалевского исходит из музыки и на музыку опирается, связывает ее как искусство со школьным предметом, а следовательно, и с жизнью. Во многом эта педагогическая концепция опирается на самые значимые достижения музыкальной педагогики прошлого. Сейчас можно говорить о положительных и отрицательных моментах программы Д.Б. Кабалевского, однако неоспоримым является факт- это одна из самых значимых вех в истории развития общей музыкальной педагогики.

Еще одно имя невозможно не упомянуть, касаясь проблем детского музыкального обучения,- Л. А. Баренбойм, создавший великолепный труд "Путь к музицированию" и одновременно школу начального обучения детей музыке. Работая параллельно с Д.Б. Кабалевским, ленинградский педагог создает аналогичную педагогическую концепцию для детских музыкальных школ. Основные идеи, принцип, формы и методы вовлечения детей в музыкальную деятельность во многом сходны у Д.Б. Кабалевского и Л. А. Баренбойма.

Интенсивно развивалась в советское время и профессиональная музыкальная педагогика, особенно это коснулось ее конкретных отраслей. Продолжая традиции Московской и Петербургской консерваторий, советские музыканты создали всемирно известные и признанные школы, которые мы связываем прежде всего с выдающимися именами:

- фортепианная педагогика (К. Игумнов, Л. Николаев, В. Сафроничский, Г. Нейгауз, Я. Глиэр, Я. Мильштейн, С. Фейнберг и др.)

-скрипичная педагогика (А. Свешников, А. Юрлов, В. Соколов и др.)

- хоровая педагогика (И. Архипова, Г. Вишневская, Н. Шишяев, Н. Дорлиак и др.)

Появилось большое число работ, в которых обобщается педагогический опыт и конкретизируются методические концепции и установки выдающихся музыкантов.

В настоящее время вся система музыкального образования и воспитания в России испытывает значительные трудности, вызванные социально- экономическим положением страны, но все же есть надежда, что общество поймет важность и необходимость воспитания искусством и положение изменится к лучшему.