

УДК 37

Б.Л. Яворский и современная теория музыкального воспитания. Размышления на тему**Слонимская Раиса Николаевна**

Доктор педагогических наук,
профессор,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dp@spbgi.k.ru

Щирин Дмитрий Валентинович

Доктор педагогических наук,
профессор,
завкафедрой фортепиано,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
завкафедрой фортепиано,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Музыкальное воспитание, традиции и инновации, истоки и сегодняшнее воплощение, общетеоретические подходы и практическое воплощение – актуальные направления современной музыкальной педагогики. Рассмотреть некоторые актуальные вопросы современного музыкального воспитания, свериться с основоположниками российской системы музыкального воспитания и образования, определить некоторые практические возможности продолжения работы отцов-основателей задача нестоящей работы. Рассмотрение взаимодействия музыкального воспитания и нравственного и духовного развития обучающихся музыкальному искусству, поиск взаимосвязи профессионального и общечеловеческого, личного и общественного – цель современного музыкально-педагогического процесса. Выявление конкретных направлений, тенденций, векторов развития – конкретная задача каждого педагога-музыканта как на уровне музыкальной школы, так и на уровне высшего учебного заведения. Выявить взаимосвязь всех ступеней и уровней музыкального образования – важная составляющая в практической и научной работе практиков и теоретиков современного музыкального воспитания и образования. Некоторым аспектам рассмотрения этих задач посвящена настоящая статья.

Для цитирования в научных исследованиях

Слонимская Р.Н., Щирин Д.В. Б.Л. Яворский и современная теория музыкального воспитания. Размышления на тему // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 9А. С. 143-150.

Ключевые слова

Музыкальное воспитание, Болеслав Леопольдович Яворский, музыкально-педагогический процесс.

Введение

В современной жизни особенно актуальной является задача укрепления нравственной культуры общества, и потому совершенно ясно, что необходимо обратиться к искусству как одному из ключевых инструментов расширения духовных возможностей человека, активизации их роста. В рамках многообразия деятельности современного учебного заведения все более решительно подтверждается принцип о необходимости музыкального образования каждого человека без исключения, а также его влияния на развитие универсальных психологических способностей (мысли, фантазии, сосредоточенности, памяти, силы воли) и на формирование чувствительности к эмоциям, тонкой душевной восприимчивости, морально-эстетических стремлений, идеалов, то есть на становление гармонично развитого индивида.

Множество творческих личностей, стремящихся к инновациям в музыке, как внутри страны, так и за рубежом, включали в свою деятельность различные формы искусства для улучшения музыкального образования. Раскрывая художественные возможности личностей, обеспечивая их более полное погружение в мир звуков, они старались вызвать у слушателей разнообразные связи, затем их ученики преобразовывали музыкальные картины в визуальные формы (выражали их через живопись, цветовые акценты, графические изображения характеристик музыкальных движений и так далее). Это не представляло собой ни объединение мелодии с графикой, ни включение в область музыкальной культуры. Музыкальные картины провоцировали у учащихся и физические отклики: тип, эмоциональность мелодии, структуру композиции они выражали разнообразными жестами (шагами, прыжками, круговыми движениями и так далее). Однако это не стало включением в область хореографии. С энтузиазмом учащиеся создавали мелодии по предоставленному литературному материалу или своим собственным стихам, сказкам, сюжетам, однако главной целью оставалось совершенствование музыкальных навыков. Стоит заметить, что по мере увеличения времени, уделяемого музыкальному образованию, их успехи в остальных аспектах жизни становились всё более значительными. Так, например, в Венгрии учебные заведения, где предусмотрены ежедневные уроки музыки, демонстрируют более высокие показатели успеваемости учащихся по сравнению с теми, где музыкальному образованию уделяется меньше времени.

Основное содержание

Каждый вид творчества обладает уникальными особенностями, использует собственный язык и нуждается в индивидуальной методике обучения, направленной на освоение его художественных приемов, а также на глубоко эмоциональное восприятие его тематики.

Вопрос актуален относительно программ обучения в музыкальных учебных заведениях:

необходимо ли иметь единую программу для всех таких учреждений? Практика демонстрирует, что любой обязательный курс на самом деле реализуется по-разному в зависимости от конкретных условий, поскольку каждая школа, каждый ребенок и каждый учитель уникальны. Похоже, существование отказывается от необходимости единого плана относительно музыкальной сферы. Возможность преподавателя проявлять креативность не может быть жестко ограничена, поскольку это противоречит самому понятию свободы и творчества. Но вся система обучения должна иметь основу, определяющуюся её окончательной задачей и её постепенным, последовательным осуществлением от занятия к занятию, от группы к группе. Также можно сказать, что используемые материалы, способы выполнения заданий и техники труда могут иметь множество вариантов, однако их основной результат должен стремиться к одному общему пункту назначения.

Основной проблематикой, которую затрагивает программа, является установление связи между знаниями, способностями и мастерством. В данной проблематике, подобно любой другой в процессе эволюции музыкального просвещения широких слоев населения, скопились множественные противоположные взгляды, опирающиеся на конкретные положительные и негативные данные. Экстремальные представители среди них либо следовали традициям «школы дисциплины и механического обучения», либо пропагандировали концепцию «свободного образования». Стоит заметить, что некоторые составляющие этих противоречивых течений прослеживаются и по сей день. Обучению детей противопоставляют воспитательные методики, предполагающие отказ от преподавания знаний и предоставление детям возможности свободной самореализации. Поддержку данной точки зрения обеспечивают реальные (давно установленные) данные о том, что дети в возрасте от трех до пяти лет активно участвуют в пении, рисовании, сочинительстве, не задумываясь о значимости своего творческого процесса. Адепты данной концепции, судя по всему, не осведомлены об исторических фактах, которые наглядно подтверждают, что даже самые благородные стремления к "свободному самовыражению" способны вызвать крайне серьезные последствия. Отсутствие базовых знаний, способностей, умений обычно ведет к постепенной пропасти между желанием и возможностью, к утрате у ребенка уверенности в себе, к снижению интереса к своим художественным занятиям. В качестве объяснения этих явлений была предложена печально известная концепция «угасания креативности» среди детей по мере их старения, тогда как ключевой момент заключается в том, когда, чему и как стоит учить малыша.

При этом стоит учесть еще одно важное педагогическое заключение, вытекающее из опыта музыкального обучения: детям совсем не нравится исключительно то, что они могут получить без малейших усилий. Ребенок ощущает эмоциональное удовлетворение, вызванное успешным преодолением определенных препятствий.

Современные музыкальные педагоги считают теорию и практику музыкального обучения и развития тесно взаимосвязанными, поскольку основной целью музыкального воспитания является не просто обучение музыке, а влияние через нее на целостную духовную сферу учеников, особенно на их моральные качества. Захватить внимание возможно только путем погружения в серьезные размышления и сильные эмоции. Забавляться возможно чем угодно, даже мелочью, если она интересна и вызывает ощущение трепетности. Истинное, глубоко проникновенное искусство не зависит от капризов времени, оно может существовать столетия, обогащая духовную сферу человека и не демонстрируя признаки устаревания, подобно тому как долговечны великие произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Чайковского. Забавляющее музыкальное произведение обычно следует непостоянным правилам быстро меняющейся

тенденций. На протяжении нескольких часов еженедельно педагог стремится пробудить у учеников уважение и страсть к фольклорному творчеству и произведениям выдающихся художников – классиков прошлых времен и современности. Сколько же времени проводят они под влиянием фильмов, радиопередач и телешоу, которые в основном наполнены легкомысленной, забавной, а иногда и низкопробной, безвкусицей и аморальной музыкой на экранах и в глобальном эфире? Попытайтесь сопротивляться этим воздействиям, не обладая хорошо развитым вкусом.

Мы полагаем, что крайне значимо, особенно сейчас, воспринимать музыку не как развлечение молодого человека, а как отражение его внутреннего мира, жизненной философии, морали, отношения к работе и окружающим его людям, а также его роли в социуме. Искусство, в особенности музыкальные произведения, призвано выполнять значительную функцию в развитии духовных ценностей личности.

В музыкальных учебных заведениях для юных учащихся занимаются огромные группы детей, однако это не означает, что каждый из них станет профессиональным музыкантом в будущем. Художественное творчество, особенно музыкальное искусство, способно стать верным другом и поддержкой для каждого юноши, стремящегося к самосовершенствованию, являясь бесценным элементом его интеллектуального развития. В будущем каждый ребенок сможет найти это благодаря помощи музыкального педагога. Это непоколебимая уверенность многих учителей, которые заботятся о том, какой характер приобретет культура нашего сообщества в грядущие времена.

В своем исследовании «Основополагающие ориентиры и методики развития детской креативности в образовательной деятельности Б.Л. Яворского и его последователей», С.Н. Морозова указывает, что ориентация педагогических стремлений Б.Л. Яворского происходила из его теоретического подхода, где художественное мастерство музыканта представляло собой единство трех взаимосвязанных составляющих: автор произведения - исполнитель - аудитория. Согласно мнению Яворского, потеря или модификация любого элемента приводила к трансформации всей музыкальной культуры в целом. На основе этого, Яворский выделял три типа музыкальных действий: написание произведений, их исполнение и восприятие. Каждое занятие содержало еще две составляющие, что служило фундаментом для интенсивной подготовки музыкальных исполнителей. Третья сфера действия - осознание, которое Яворский именовал «музыкальным прослушиванием», представляла собой, по его мнению, самую динамичную форму музыкального взаимодействия, более важную, чем две предшествующие, поскольку она затрагивает каждого члена сообщества. Основополагающим принципом педагогического подхода Яворского было использование разнообразных ассоциативных связей, включая музыкальные и немзыкальные.

Основой создания музыкальных ассоциаций являлся метод определения связи между жанрами и интонациями, опирающийся на народные представления. Обучение музыкальному восприятию осуществлялось во время хоровых уроков, следуя методике освоения мелодических особенностей фольклорных песен разных национальностей (украинской, русской, польской и других). Из собранной аудиальной информации делались сравнения с эталонами классического искусства звука. Музыкальные ассоциации на более продвинутом уровне охватывали вопрос о стиле, присущем периоду жизни композитора. При начале просмотра музыкальной композиции, Яворский старался погрузить слушателя в атмосферу времени ее написания, сделать его ближе к автору произведения и его эмоциям. С помощью всех доступных методов, включая повествование о жилищных условиях композитора, его эпистолы и прочее, Яворский

пробуждал у студентов глубокий эмоциональный резонанс.

Разработка выразительных способностей и эмоциональных аспектов восприятия мира происходила одновременно с интеллектуальным развитием. Анализ структуры и архитектуры музыкальных сочинений способствовал их осмыслению. Постепенно внедрялись абстрактные концепции, являющиеся одним из ключевых элементов умственной активности, проявлявшейся через формы письменной интерпретации и творческих набросков. Основной акцент в деятельности Яворского сосредоточился на установлении обратных связей, которые включали непрерывное исследование требований, предпочтений, пожеланий, устремлений и склонностей обучаемых. Одним из методов данного подхода является опрос, где студенты высказывают мнение о том, что они услышали.

Весь класс проводил двигательные эксперименты и постановки. Вопреки этому, значительную роль в развитии творческих способностей играл персонализированный метод обучения каждого ученика. Определенное решение творческих проблем облегчилось благодаря ясной формулировке творческих требований. Исполнение творческих упражнений способствовало развитию личностных черт учащегося. В своих работах Яворский опирался на тематику, тесно связанную с восприятием мира глазами ребенка. Основой для творческих работ послужили детские сказки, поэзия, короткие повести, на основе которых дети разрабатывали свои музыкальные произведения.

Производные жанра музыкальных творений послужили фундаментом для движущихся экспромтов. Основными стилями для данной формы активности являлись: хореография (чаще всего фольклорная), парадный шаг, убаюки, мелодии любовных чувств (в основном народные). При переключении на персонализированный музыкальный творческий процесс, основополагающие принципы музыки становились более значимыми, поскольку музыкальные идеи развивались именно на их основе. Исполнительные упражнения включали сюжетную составляющую, которая была обусловлена литературными, моторными и визуальными ассоциированными элементами. Среди работ учащихся были такие произведения, как "Ливень" и "На сельской местности". «Пляска варваров, пляска хищников. Некоторые произведения были написаны по конкретной схеме.

Долгосрочная преподавательская работа Болеслава Леопольдовича Яворского [Беляева-Экземплярская, 2023; Яворский, 1923] и его студентов продемонстрировала, что развитие инновационных навыков характеризуется определенными фазами:

- Сбор воспоминаний;
- Самопроизвольное проявление художественного потенциала через визуальные, сенсорно-двигательные и лингвистические каналы.
- Варианты импровизаций включают двигательные, словесные и мелодические. Изобразительность в живописи характеризуется преобладанием совместной работы художников с отдельными примерами самостоятельного мастерства.
- Создание уникальных композиций, вдохновленных различными художественными источниками, такими как литература, музыка, живопись, скульптура и так далее; объединение мелодий с монодиальными песнями, хореографическими композициями на основе музыкальных произведений, авторство стихотворений, коротких прозрачных рассказов, подготовка докладов о теоретических аспектах; организация оперных представлений; разработка оригинальных графических работ; доминирование личностного творческого подхода.
- Создание музыкальных произведений включает сочинение песен (для одного, двух или

трех голосов) и композиций для фортепиано.

Параллельно с усилением умственных навыков через изучение сольфеджио и музыкальной теории происходило развитие творческого потенциала, где каждый аспект стимулировал прогресс в другом.

На основании основных тенденций деятельности Б.Л. Яворского и его последователей Московский педагогический институт систематизировал методики работы:

- Связанные с движением действия включают такие элементы, как импровизация движений, использование детских барабанных инструментов, совместное исполнение музыки на рояле и управление оркестром.
- Методики развития сенсорной чувствительности включают совершенствование восприятия высоты звука и различия тембра.
- Методики развития зрительного восприятия включают в себя свободную самопроизвольную графику (цветовые пятна, линии и так далее), а также художественное изображение, передающее атмосферу произведения, и графическую схему его структуры.
- Методики укрепления литературной речевой связи включают написание коротких поэтических произведений, художественных эскизов, аналитических исследований.

Основными художественными инструментами в процессе работы с детьми выступали фольклорные мелодии, волшебные истории и поэтические произведения. Произведения для детей Гречанинова, «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского, «Альбом для юношества» Роберта Шумана, «Лирические пьесы» Эдварда Грига (opus 12, opus 66).

Используя их, можно было выявить такие аспекты музыкальной культуры, как структура тональности, метрическая система, колебания громкости и скорости звучания, эволюция тематического материала, техника исполнения, взаимосвязи между стилями и способы изложения музыкальных мыслей [Беляева-Экземплярская, 2023; Слонимская, 1995].

Процесс совершенствования навыка импровизации осуществлялся на уроке фортепиано, где ученик исполнял мелодию, после чего вместе с преподавателем они проводили совместную импровизацию по мотивам молодого композитора.

Заключение

Таким образом, возрождение «природной способности к творчеству» в области музыкального обучения может стать первым шагом к возрождению духовных ценностей, развитию инновационного мышления и достижению гармоничного взаимодействия между человеком и окружающим миром [Щирин, 2018; Яворский, 1923].

Библиография

1. Беляева-Экземплярская, С. Н. Структура мелодии / С. Н. Беляева-Экземплярская, Б. Л. Яворский. - Изд. 2-е. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2023 (cop. 2022). - 92, [1] с
2. Музыка XX века в контексте культуры : Учеб. пособие для гуманитар. вузов : [Сб. ст.] / Санкт-Петербург. гос. акад. культуры; [Ред.-сост. Р. Н. Слонимская]. - СПб. : СПбГАК, 1995. - 93 с.
3. Щирин Д.В. Об изменении понимания роли музыкального мышления и музыкального восприятия в педагогическом процессе // Вестник «Здоровье и образование в XXI веке», Том 20 (5), 2018. – С.18 – 25.
4. Щирин Д.В. О педагогике восприятия музыки в образовательном процессе музыкальных учебных заведений // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. – С. 629-636.
5. Яворский, Б. Л. Основные элементы музыки / Б. Л. Яворский; Рос. акад. худ. наук. - Москва : [б. и.], 1923. - [12] с.

B.L. Yavorsky and the modern theory of musical education. Reflections on the topic**Raisa N. Slonimskaya**

Doctor of Pedagogy,
Professor,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dp@spbgik.ru

Dmitrii V. Shchirin

Doctor of Pedagogy,
Professor,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia;
Head of Piano Department,
Saint Petersburg State Institute of Culture,
191186, 2, Dvortsovaya emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

Music education, traditions and innovations, origins and current embodiment, general theoretical approaches and practical embodiment are the current directions of modern music pedagogy. To consider some current issues of today's music education, to check with the founders of the Russian system of music education and training, to determine some practical possibilities for continuing the work of the founding fathers is the task of this work. Consideration of the interaction of music education and moral and spiritual development of students of musical art, the search for the relationship between the professional and the universal, personal and social is the goal of the modern music and pedagogical process. Identification of specific directions, trends, vectors of development is a specific task of each teacher-musician both at the level of a music school and at the level of a higher educational institution. To identify the relationship between all stages and levels of music education is an important component in the practical and scientific work of practitioners and theorists of modern music education and training. This article is devoted to some aspects of the consideration of these problems. For citation in scientific research.

For citation

Slonimskaya R.N., Shchirin D.V. (2024) B.L. Yavorskii i sovremennaya teoriya muzykal'no go vospitaniya. Razmyshleniya na temu [B.L. Yavorsky and the modern theory of music education. reflections on the topic]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (9A), pp. 143-150.

Keywords

Musical education, Boleslav Leopoldovich Yavorsky, music and pedagogical process.

References

1. Belyaeva-Ekzemplarskaya, S. N. Melody Structure / S. N. Belyaeva-Ekzemplarskaya, B. L. Yavorsky. - 2nd ed. - Moscow: URSS: LENAND, 2023 (cop. 2022). - 92, [1] p.
2. 20th Century Music in the Context of Culture: Textbook for Humanitarian Universities: [Collection of Articles] / St. Petersburg State Academy of Culture; [Ed. and Comp. R. N. Slonimskaya]. - St. Petersburg: SPbGAK, 1995. - 93 p.
3. Shchirin D.V. On the change in the understanding of the role of musical thinking and musical perception in the pedagogical process // Bulletin "Health and Education in the 21st Century", Vol. 20 (5), 2018. - P. 18 - 25
4. Shchirin D.V. On the pedagogy of music perception in the educational process of music educational institutions // Pedagogical Journal. 2022. Vol. 12. No. 2A. - P. 629-636.
5. Yavorsky, B. L. Basic elements of music / B. L. Yavorsky; Russian Academy of Art. Sciences. - Moscow: [b. i.], 1923. [12] p.