

ЖАНРОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ

© 2018

Т.С. Орлова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Детская школа искусств № 8, Волгоград (Россия)

Ключевые слова: жанровый подход; реализация жанрового подхода; восприятие музыки; творчество; музыкальная деятельность; образовательный процесс; музыкально-теоретические дисциплины; музыкально-исторические дисциплины; музыкально-исполнительская деятельность.

Аннотация: Жанровый подход, как средство творческого развития учащихся детских музыкальных школ, исключительно важен как для композиторской, исполнительской, так и для педагогической музыкальной практики, и это подтверждает необходимость его реализации. В слушательской деятельности учащихся восприятие жанрового содержания способствует глубокому проникновению в авторский замысел и соотнесению его с собственной формирующейся системой ценностей. В музыкально-исполнительской деятельности учащихся реализация жанрового подхода, как средства творческого развития детей, способствует художественно полноценной и грамотной интерпретации музыкального текста, служит своеобразным средством оценки адекватности отбора разнообразных технических приемов, репрезентирующих данный жанр.

В статье раскрыто значение реализации жанрового подхода к организации восприятия музыки в учебном процессе детской музыкальной школы. Объяснено, что жанровый подход способствует формированию у учащихся знаний о жанрах, навыков слышания и осознания жанровой семантики в музыке, пониманию эстетической природы музыкального искусства и в конечном итоге позволяет детям активно развиваться в творческом направлении.

Обоснована актуальность применения категории жанра при освоении основных видов музыкальной деятельности учащихся детских музыкальных школ. Выявлен педагогический потенциал жанрового подхода как методологической основы решения проблем освоения музыкального искусства.

Доказана необходимость единой целевой установки, на основе которой преодолевается технологическая направленность преподавания музыкально-теоретических, музыкально-исторических и музыкально-исполнительских дисциплин, – установки на феномен музыкального произведения.

Предложены основные пути, обеспечивающие эффективную реализацию жанрового подхода к организации восприятия музыки как средства творческого развития учащихся детских музыкальных школ.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей задачей художественного, и в частности музыкального, образования сегодня является создание таких условий, при которых становится возможным раскрытие творческого потенциала формирующейся личности. Детские музыкальные школы (далее – ДМШ), являясь неотъемлемой частью системы дополнительного музыкального образования в нашей стране, представляют собой одно из таких условий. В процессе занятий в ДМШ учащиеся не только получают знания о фундаментальных категориях музыкального искусства и овладевают исполнительскими умениями и навыками, но и приобретают необходимый для творческой реализации опыт художественного освоения мира.

Развитие творческого потенциала учащихся, как и приобретение ими необходимых знаний, умений и навыков, происходит в различных видах музыкальной деятельности, обладающей, по словам исследователя в сфере профессионального музыкального образования Е.Р. Сизовой, своей спецификой. Эта специфика предполагает постоянное взаимодействие с системой музыкальных звуков [1] и имеет в своей основе восприятие и освоение музыкальной информации.

Связывая музыкальную деятельность с видом творчества, исследователь подчеркивает, что самореализация представляет одну из важнейших потребностей личности. При этом проявляется функциональная направленность на сам процесс деятельности, что вызывает эстетические чувства. Поскольку музыкальная деятельность и музыкальное творчество связаны с особенностями протекания психических процессов восприятия, исполнения и сочинения музыки, то музыкальная информация, заложенная в музыкальном произведении, передается в рамках коммуникативного процесса. Этот процесс выстраивается в последовательности «сочинение – исполнение – восприятие».

Обращаясь к основным содержательным особенностям образовательной деятельности в ДМШ и предлагая пути развития творческого потенциала учащихся, отметим следующее. Одним из важнейших аспектов в содержании музыкального образования на современном этапе является умение воспринимать музыкальные произведения разных жанров, эпох и стилей, когда каждая разновидность музыкального жанра требует от воспринимающего появления так называемого экстрамузыкального стимула, способного «выводить» воображение слушателя за физические границы произведения [2].

Музыкальная школа на современном этапе развития нуждается в разработке инновационных подходов, которые не только позволили бы учащимся пассивно воспринимать и усваивать разножанровые музыкальные произведения, получать знания о них, приобретать умения и навыки их исполнения, но и способствовали более активному развитию творческого потенциала детей. К числу таких подходов относится жанровый подход к организации восприятия музыки как один из ведущих видов музыкальной деятельности в ДМШ. Он не только позволяет учащимся получать знания о жанрах, слышать и понимать жанровую семантику в музыкальных произведениях, но и способствует более осознанному

восприятию эстетической природы музыкального искусства, что благоприятствует активному творческому развитию детей.

Сущность жанрового подхода состоит в изучении учебного музыкального материала в ДМШ с жанровых позиций, выявлении в каждом музыкальном произведении типичных черт, репрезентирующих данный жанр. Следует отметить, что в педагогике музыкального образования на современном этапе накоплен значительный опыт обучения музыкальному искусству на жанровой основе. В этом случае изучение и освоение музыкального жанра происходит посредством выявления его стабильных признаков и осуществляется на основе таких жанров, как песня, танец, марш, с акцентом в первую очередь на их типичном эмоциональном содержании [3; 4].

В то же время необходимо подчеркнуть, что все программы, в той или иной степени реализующие жанровый подход, относятся к сфере общего музыкального образования, в то время как область дополнительного музыкального образования в решении данного вопроса задействована недостаточно активно [4; 5].

Принимая во внимание, что ДМШ должна воспитывать не только грамотных любителей музыки, но и будущих профессионалов [6], в музыкально-образовательном процессе учащиеся должны стремиться овладевать фундаментальными категориями искусства, в том числе категорией жанра. Следует отметить, что в последние годы в образовательную деятельность ДМШ постепенно внедряются элементы жанрового подхода, но в качестве одного из целевых методологических ориентиров он не разрабатывался. Соответственно, и система конкретных методик, реализующих жанровый подход в образовательной практике ДМШ, пока не становилась предметом специального научного исследования.

Следует подчеркнуть, что реализация жанрового подхода в педагогике дополнительного музыкального образования должна происходить не только теоретически, но и практически, охватывая разные виды музыкально-творческой деятельности учащихся.

Цель работы – обоснование необходимости введения жанрового подхода в учебный процесс детской музыкальной школы в разных видах деятельности на примере музыкально-исполнительских, музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая, что с восприятия начинается акт музыкального познания [7–9], именно данный вид музыкальной деятельности является стержнем для объединения разнородных элементов музыкально-образовательного процесса в единое целое в ходе реализации жанрового подхода как средства творческого развития учащихся ДМШ. Следовательно, именно восприятие является необходимым условием эффективности и качества реализации жанрового подхода в любом виде музыкальной деятельности учащихся. Так, в музыкально-исполнительской деятельности учащихся ДМШ, которая реализуется в условиях музыкально-исполнительских дисциплин («Музыкальный инструмент», «Ансамбль», «Оркестр», «Аккомпанемент»), этап восприятия обеспечивает художественно полноценную и грамотную интерпретацию музыкального текста.

Кроме того, данный этап служит своеобразным средством оценки адекватности отбора разнообразных технических приемов, репрезентирующих данный жанр. В слушательской деятельности учащихся активное жанровое восприятие содержания способствует глубокому проникновению в авторский замысел и соотношению его с собственной формирующейся системой ценностей.

Следует отметить, что восприятие музыки, как основа для реализации жанрового подхода в ДМШ, происходит в первую очередь в процессе накопления музыкальных знаний, аналитических навыков и творческих заданий, в курсе музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин («Сольфеджио», «Музыкальная литература»). Вместе с тем недостаточная координация между содержательной стороной музыкального искусства и формально-технологической стороной обучения в ДМШ становится одной из важных проблем, возникающих в процессе изучения этих дисциплин. Установка на музыкальную ткань, а не на передаваемые ею эмоции и образное содержание (часто необходимая в условиях узкопрофессиональной музыкальной подготовки) имеет опасность одностороннего технологического подхода к изучению предметов музыкально-теоретического и музыкально-исторического циклов.

Следует подчеркнуть, что дисциплины «Сольфеджио» и «Музыкальная литература» в образовательном процессе ДМШ призваны комплексно развивать общие и музыкальные способности учащихся. При этом происходит расширение системы их знаний о музыкальном искусстве, формирование ценностных ориентаций, овладение средствами музыкального языка и анализа музыкального текста. Поэтому основное внимание в процессе изучения сольфеджио традиционно уделяется технологической стороне обучения, что обеспечивает формирование музыкально-слуховых представлений в конкретных видах учебной деятельности (музыкальный диктант, слуховой анализ и т. д.) [10–12]. Однако на начальных этапах музыкального обучения (в отличие от системы среднего и высшего профессионального музыкального образования, где слуховые представления развиваются, как правило, автономно), необходимо комплексно подходить к развитию музыкального слуха как специальной музыкальной способности. В настоящее время существует обширный теоретический и методический материал, позволяющий посредством разнообразных методов и приемов развивать музыкальный слух – через аудиовизуальное восприятие музыки, в игровых заданиях, в процессе движения, пения, разнообразной музыкально-творческой деятельности [11; 13].

Следует выделить такие творческие формы работы, как пение, исполнение музыкальных произведений, связанных с литературным текстом и призванных создавать такие условия, при которых учащиеся легче понимают содержание музыкального материала. В свою очередь, это ведет к развитию психологических механизмов восприятия музыки. Ю.Б. Алиев отмечает: «С точки зрения психолого-педагогической, восприятие можно определить как отражение и становление музыкального образа в эстетическом сознании ребенка; процесс эмоционально-оценочного переживания музыкального произведения, восприятия его нравственно-

эстетического содержания» [14, с. 14]. Все эти процессы как раз и инициируются пением, если преподаватель не превращает урок сольфеджио в узкопрофессиональный тренаж, а на первое место ставит умелый подбор певческого репертуара, учитывает специфику диапазона детских голосов, стремится к динамичной и интересной форме проведения занятия.

Следует отметить, что детское восприятие ориентировано в основном на исполнительские средства – темп, динамику, тембр, артикуляцию, фразировку, тогда как мелодико-ритмические и жанровые компоненты значат для них намного меньше [15]. При построении образа это приводит к фрагментарности восприятия, когда объекты деятельности предстают состоящими из отрывков. Лишь постепенно, в ходе развития детской психики приверженность к фрагментарности уступает место стремлению к систематизации, лежащей в основе того или иного процесса. В музыкальном искусстве этот этап отмечен увеличивающейся способностью классифицировать музыку как соответствующую жанру или стилю. При этом происходит заметное улучшение результатов в тех заданиях, которые требуют восприятия и памяти в рамках, соответствующих определенной культурной норме, жанровому контексту.

Следует также подчеркнуть, что традиционно обучение ведется с отрывом от исполнительских аспектов, в результате чего учащиеся не умеют применять историко-теоретические знания в своей практической деятельности. Пути решения существующих проблем могут заключаться в более последовательном применении принципа историзма [1; 16], организации обучения таким образом, чтобы музыкальное мышление проходило те же стадии развития, которые прошло музыкальное искусство [17, с. 119–141].

Конечно, кроме предложенных путей, на наш взгляд, необходима единая целевая установка, посредством которой можно преодолеть технологическую направленность учебного процесса в преподавании музыкально-теоретических и музыкально-исторических дисциплин. И.В. Арановская предлагает установку на феномен музыкального произведения. Опираясь на проанализированную Е.В. Назайкинским музыковедческую сущность данного феномена [18], И.В. Арановская убедительно доказывает, что опора на данную установку поможет компенсировать необходимое аналитическое «разъятие» музыки, являющееся следствием обязательности для учащихся ДМШ умений разбираться в средствах музыкального языка [19]. При этом акцент на закономерностях музыкального восприятия может сделать его одним из ведущих стержней всей системы понятий, лежащей в основе содержания дисциплин «Сольфеджио» и «Музыкальная литература».

Подчеркнем также, что полноценное восприятие музыкального произведения включает в себя и восприятие его звучащего исполнительского облика, т. е. его конкретную исполнительскую интерпретацию, осуществляемую в условиях музыкально-исполнительских дисциплин музыкально-образовательного процесса ДМШ.

В исполнительской педагогике на современном этапе утвердился интегративный подход, предполагающий единство технического и художественного развития учащегося. Однако в реальной педагогической практике часто преобладает тренаж профессионально-исполни-

тельных способностей учащихся, при котором пополнение знаний обобщающего эстетического и теоретического характера отходит на второй план. В связи с этим следует сказать и о необходимости изучения жанров в музыкально-исполнительских классах, поскольку, как отмечает Е.В. Назайкинский, «оно не только помогает понять эстетическую сущность искусства, природу музыки, но и дает в руки хороший инструмент для анализа конкретных явлений музыкальной культуры – как отдельных произведений, так и творчества тех или иных композиторов в целом, творческих направлений и школ» [20, с. 81].

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Жанровый подход к исполнительской деятельности учащихся ДМШ не только способствует более осмысленному исполнению, но и развивает творческое начало, так как осознание и воплощение характерных черт того или иного музыкального жанра в каждом конкретном произведении становится для исполнителя новой творческой задачей.

Жанровый подход к организации восприятия музыки, как средство творческого развития учащихся ДМШ, исключительно важен не только для их слушательской, исполнительской и композиторской деятельности, но и для педагогической музыкальной практики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сизова Е.Р. Теоретические основы развития системы классического музыкального образования в России. М.: АПК и ППРО, 2008. 155 с.
2. Арановский М.Г. Мышление, язык, семантика // Проблемы музыкального мышления: сборник статей. М.: Музыка, 1974. С. 90–128.
3. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления: избранные статьи и доклады. М.: Педагогика, 1986. 324 с.
4. Школяр В.А. Обновление содержания музыкального образования с методологических позиций: опыт исследования проблемы. М.: Флинта, 1999. 88 с.
5. Рапацкая Л.А. Основы общехудожественной подготовки учителя музыки. М.: МГОПУ, 1996. 146 с.
6. Абдуллин Э.Б. Методологическая подготовка учителя музыки. М.: Прометей, 1991. 64 с.
7. Кирнарская Д.К. Музыкальное восприятие. М.: Кимос-Ард, 1997. 160 с.
8. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М.: Музыка, 1975. 256 с.
9. Медушевский В.В. О содержании понятия «адекватное восприятие» // Восприятие музыки: сборник статей. М.: Музыка, 1980. С. 141–156.
10. Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской музыкальной школе. М.: Музыка, 1966. 88 с.
11. Как преподавать сольфеджио в XXI веке / сост. О.Л. Берак, М.В. Карасева. М.: Классика-XXI, 2016. 224 с.
12. Мюллер Т.Ф. Вопросы методики сольфеджио // Воспитание музыкального слуха. М.: Музыка, 1977. С. 8–25.
13. Островский А.Л. Методика теории музыки и сольфеджио. Л.: Музыка, 1977. 296 с.

14. Алиев Ю.Б. Методика музыкального воспитания детей: от детского сада к начальной школе. Воронеж: МОДЕК, 1998. 352 с.
15. Тарасова К.В. Онтогенез музыкальных способностей. М.: Педагогика, 1988. 173 с.
16. Арановская И.В. Эстетическое развитие личности и его роль в современном музыкально – педагогическом образовании: методологические основы. Волгоград: Перемена, 2002. 256 с.
17. Холопов Ю.Н. Музыка XX века в вузовском курсе анализа музыкальных произведений // Современная музыка в теоретических курсах вуза: сборник научных трудов. Вып. 51. М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1981. С. 119–141.
18. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.
19. Арановская И.В. Некоторые методологические аспекты научного исследования по музыкальной педагогике // Методологические и мировоззренческие основы научно-исследовательской деятельности: сборник научных трудов. Волгоград: Перемена, 1998. С. 173–181.
20. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке. М.: ВЛАДОС, 2003. 248 с.
7. Kimnarskaya D.K. *Muzikalnoe vospriyatie* [Musical perception]. Moscow, Kimos-Ard Publ., 1997. 160 p.
8. Medushevskiy V.V. *O zakonmernostyakh i sredstvakh khudozhestvennogo vozdeystviya muzyki* [About regularities and means of art influence of music]. Moscow, Muzyka Publ., 1975. 256 p.
9. Medushevskiy V.V. About the maintenance of the concept “adequate perception”. *Vospriyatie muzyki: sbornik statey*. Moscow, Muzyka Publ., 1980, pp. 141–156.
10. Vakhromeev V.A. *Voprosy metodiki prepodavaniya solfedzhio v detskoj muzykalnoy shkole* [Questions of methods of teaching solfeggio in children's music school]. Moscow, Muzyka Publ., 1966. 88 p.
11. Berak O.L., Karaseva M.V., eds. *Kak prepodavat solfedzhio v XXI veke* [How to teach solfeggio in the 21st century]. Moscow, Klassika-XXI Publ., 2016. 224 p.
12. Myuller T.F. Solfeggio technique questions. *Vospitanie muzykalnogo slukha*. Moscow, Muzyka Publ., 1977, pp. 8–25.
13. Ostrovskiy A.L. *Metodika teorii muzyki i solfedzhio* [Technique of the theory of music and solfeggio]. Leningrad, Muzyka Publ., 1977. 296 p.
14. Aliev Yu.B. *Metodika muzykalnogo vospitaniya detey: ot detskogo sada k nachalnoy shkole* [Technique of musical education of children: from kindergarten to elementary school]. Voronezh, MODEK Publ., 1998. 352 p.
15. Tarasova K.V. *Ontogenez muzykalnykh sposobnostey* [Ontogenesis of musical abilities]. Moscow, Pedagogika Publ., 1988. 173 p.
16. Aranovskaya I.V. *Esteticheskoe razvitie lichnosti i ego rol v sovremennom muzykalno – pedagogicheskom obrazovanii: metodologicheskie osnovy* [Esthetic development of the personality and his role in modern is musical – pedagogical education: methodological bases]. Volgograd, Peremena Publ., 2002. 256 p.
17. Kholopov Yu.N. Music of the 20th century in a high school course of the analysis of pieces of music. *Sovremennaya muzyka v teoreticheskikh kursakh vuza: sbornik nauchnykh trudov*. Moscow, GMPI im. Gnesinykh Publ., 1981, pp. 119–141.
18. Nazaykinskiy E.V. *Logika muzykalnoy kompozitsii* [Logic of musical composition]. Moscow, Muzyka Publ., 1982. 319 p.
19. Aranovskaya I.V. Some methodological aspects of scientific research on musical pedagogics. *Metodologicheskie i mirovozzrencheskie osnovy nauchno-issledovatel'skoy deyatel'nosti: sbornik nauchnykh trudov*. Volgograd, Peremena Publ., 1998, pp. 173–181.
20. Nazaykinskiy E.V. *Stil i zhanr v muzyke* [Style and a genre in music]. Moscow, VLADOS Publ., 2003. 248 p.

REFERENCES

1. Sizova E.R. *Teoreticheskie osnovy razvitiya sistemy klassicheskogo muzykalnogo obrazovaniya v Rossii* [Theoretical bases of development of system of classical music education in Russia]. Moscow, APK i PPRO Publ., 2008. 155 p.
2. Aranovskiy M.G. Myshleniye, language, semantics. *Problemy muzykalnogo myshleniya: sbornik statey*. Moscow, Muzyka Publ., 1974, pp. 90–128.
3. Kabalevskiy D.B. *Pedagogicheskie razmyshleniya: izbrannye stati i doklady* [Pedagogical reflections: chosen articles and reports]. Moscow, Pedagogika Publ., 1986. 324 p.
4. Shkolyar V.A. *Obnovlenie sodержaniya muzykalnogo obrazovaniya s metodologicheskikh pozitsiy: opyt issledovaniya problemy* [Updating of maintenance of music education from methodological positions: experience of a research of a problem]. Moscow, Flinta Publ., 1999. 88 p.
5. Rapatskaya L.A. *Osnovy obshchekhudozhestvennoy podgotovki uchitelya muzyki* [Bases of all-art training of the teacher of a music]. Moscow, MGOPU Publ., 1996. 146 p.
6. Abdullin E.B. *Metodologicheskaya podgotovka uchitelya muzyki* [Methodological training of the music teacher]. Moscow, Prometey Publ., 1991. 64 p.

GENRE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF PERCEPTION OF MUSIC AS A MEANS OF CREATIVE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS OF CHILDREN'S MUSIC SCHOOLS

© 2018

T.S. Orlova, Deputy Director for Studies and Discipline
Children's school of arts No. 8, Volgograd (Russia)

Keywords: genre approach; implementation of genre approach; perception of music; creativity; musical activity; educational process; musical-theoretical disciplines; musical-historical disciplines; musical-performing activity.

Abstract: The genre approach as a means of creative development of the students of children's music schools is vitally important both for the composer's and performer's and for teaching music practice and this proves the necessity of its implementation. Within the listener's activity of the students, the perception of genre content facilitates the deep understanding of the artist's intention and its reference with own forming value system. Within the musical-performing activity of the students, the implementation of genre approach, as a means of creative development of children, promotes the artistically comprehensive and competent interpretation of a musical text, serves a particular tool for assessment of the validity of the selection of various techniques representing this genre.

The paper reveals the significance of the implementation of genre approach to the organization of perception of music within the educational process of the children's music school. The author explains that the genre approach facilitates the formation of the students' knowledge about the genres, skills of hearing and awareness of genre semantics in music, understanding of the aesthetic nature of musical art and, finally, allows children to develop creatively.

The author proves the importance of the application of the genre category when mastering main types of musical activity of the students of children's music schools and determines the educational potential of genre approach as the methodological basis of solving the problems of learning the musical art.

The paper demonstrates the necessity of a single target, on the basis of which the technological orientation of teaching musical-theoretical, musical-historical and musical-performing disciplines is overcome, – the orientation on the phenomenon of a musical composition.

The main ways that provide the effective implementation of genre approach to the organization of the perception of music as a means of creative development of the students of children's music schools are offered.