

МУЗЫКА В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Сорокина Е.В.

Россия, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.

С. В. Рахманинова

ev40ina@mail.ru

Аннотация. В статье обоснована необходимость преподавания музыки как дисциплины художественного цикла в общеобразовательной школе. Отмечена специфика содержания музыкальных занятий в начальных и средних классах. Представлены ведущие функции музыкального искусства. Рассмотрены образовательные цели и задачи по предмету «Музыка» в рамках современного ФГОС.

Ключевые слова: художественное образование, музыкальное искусство, функции искусства, системно-деятельностный подход, преемственность содержания.

Художественное образование - это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и всего человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Являясь процессом непрерывного, последовательного усвоения знаний в области культуры и искусства, художественное образование призвано помочь в овладении навыками художественно-творческой деятельности. В этой связи оно направлено, прежде всего, на развитие творческого потенциала учащихся, формирование ценностных ориентаций личности.

Синтетичность понятия «художественное образование» подразумевает формирование теоретических и практических основ по таким дисциплинам, как музыка, литература, изобразительное искусство, театр, хореография и др. В целом система художественного образования включает общее художественное образование и профессиональное, которое осуществляется в высших (академии искусств, институты), средних специальных (училища искусств) учебных заведениях. Естественно, что учебный план общеобразовательной школы также включает дисциплины художественного цикла, так как они соединяют в себе совокупность всех видов искусств [1].

Музыка без сомнения является важнейшей составляющей художественного образования школьников. Это вид искусства, который отражает действительность посредством звуковых образов, осмысленных музыкальных интонаций. Передавая мысли, идеи и эмоциональные состояния человека в форме музыкальных звуков, организованных по высоте и во времени, музыка помогает людям понимать друг друга и наиболее быстро и точно воздействует на эмоциональную сферу человека. Вместе с тем, музыка величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она сопровождает человека на протяжении всей его жизни и способна вдохновить, вселить энергию, снять напряжение, гнетущую усталость. Д.Б. Кабалевский отмечал, «что музыка – это сама жизнь» [цит. по 2, с. 153].

Музыка, как и другие виды искусства в структуре художественного образования, обладает рядом функций, которые тесно взаимосвязаны между собой и в то же время имеют свою направленность и специфику. К примеру, реализация коммуникативной функции раскрывает связь искусства с социумом. То есть, музыка связана с обществом трояким образом: порождается социальной средой, отражает жизнь и воздействует на общество. Примечательно, что социальные идеи часто даются музыкальными образами в индивидуальных ощущениях личности [3, с.24]. Способность музыки передавать социальное содержание придает произведениям особую значимость. По мнению Д.Д.Шостаковича, музыка способна раскрывать миллионам то, что творится в душе одного человека, и наоборот [4].

В контексте художественного образования школьников важно также отметить функцию отражения действительности. Она реализуется в 3 основных аспектах: отражение идей, отражение эмоций, отражение предметного мира. В процессе художественного образования данные аспекты выступают в единстве или с акцентом на один из них. Эстетическая функция музыки раскрывается, прежде всего, через такие понятия, как красота и гармония, что формирует у учащихся художественное мышление, эстетическое сознание, способность воспринимать произведения искусства.

Следует также отметить познавательно-просветительскую функцию музыкального искусства, которая заключается в том, что многие произведения композиторов можно воспринимать, как летопись своего времени, документальное свидетельство исторических событий. В таких образцах музыкальной культуры содержатся мировоззренческие, философские, фактологические, этические аспекты. Таковы, к примеру, оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Князь Игорь» А.П. Бородина, кантата «Александр Невский» С.С. Прокофьева, Симфония № 7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича и многие другие произведения, ставшие сокровищницей отечественной музыкальной культуры. Следовательно, познавательно-просветительская функция находит своё отражение в теоретических и исторических знаниях, которые усваивают школьники на уроках музыки.

В современных условиях реализация ФГОС в области художественного образования предполагает воспитание готовности и способности к духовному развитию и художественно-творческому познанию мира. Концепции и содержание ФГОС начального и основного общего образования по предмету «Музыка» в системе художественного образования имеют свои специфические особенности, вытекающие из возрастных возможностей учащихся.

В этой связи музыкальное воспитание в начальной школе становится базой всего последующего образования и художественного становления личности. В этот период закладываются основы будущей художественной и, в частности, музыкальной культуры, формируются представления о роли искусства в жизни каждого человека. На этапе начального обучения музыке важно приобрести личный художественно-творческий опыт, научиться воспринимать и анализировать музыкальный материал, получить опыт коллективного музицирования, сотворчества, художественного переживания. Среди задач начального общего образования по предмету «Музыка» обращают на себя внимание новые современные тенденции: формирование эмоционального интеллекта, гармонизация отношений с окружающим миром, развитие продуктивного воображения, позитивного взгляда на окружающий мир и т.п. Традиционной и неизменной остаётся направленность на приобщение к духовно-нравственным ценностям, воспитание интереса и уважения к культуре своей страны и родного края.

Следует подчеркнуть, что преподавателю музыки в рамках современного образовательного стандарта предоставляется большая творческая свобода, что может сказываться на выборе репертуара. Он, безусловно, становится более разнообразным, но по-прежнему должен сочетать в себе высокохудожественный уровень и доступность. Основные тематические линии учебного предмета строятся на основе модульного принципа, где каждый модуль включает в себя несколько тем. Обучающимся предлагаются инвариантные модули (народная музыка России; классическая музыка; музыка в жизни человека) и вариативные (музыка народов мира; духовная музыка; музыка театра и кино и др.).

В средних классах задачи на музыкальных занятиях постепенно усложняются. Ребята учатся сравнивать музыку разных стилей, жанров, направлений, эпох, анализировать средства музыкальной выразительности. Происходит наиболее активное раскрытие творческого потенциала, общих, музыкальных и художественно-творческих способностей. Значительно усложняется репертуар для прослушивания. В списке авторов появляются такие композиторы, как С.Танеев, И. Стравинский, Д. Шостакович и др. Это способствует

расширению художественного кругозора, воспитывает эстетический вкус, формирует эмоциональную отзывчивость на произведения искусства.

По-прежнему приоритетное место в структуре обучающих модулей занимает региональный компонент, то есть музыка своего края, а также народная музыкальная культура России. Наряду с образцами классической музыки анализируются современные жанры и направления (джаз, мюзикл, молодежная музыкальная культура, музыка цифрового мира). Перед учащимися раскрываются основы интеграции искусств, показывается органичная связь музыки с литературой, изобразительным искусством, кино, театром, что становится основой полихудожественного воспитания школьников.

В сегодняшнем подходе к преподаванию музыки в школе четко просматривается системно-деятельностный подход, в рамках которого существенное место отводится творческой деятельности самих школьников. Здесь и основные виды музыкальной деятельности: слушание, исполнение, сочинение, а также опыт овладения музыкальным языком и опыт коллективной музыкально-творческой деятельности.

Художественному образованию учащихся способствует преемственность содержания уроков музыки на разных образовательных ступенях (начальный и основной общий образовательный уровень). К примеру, тема «Музыка театра и кино» трансформируется в проблему интеграции искусств. От музыкальной сказки и элементов народности в театре и кино сознание учащегося движется к пониманию органичности связей музыки и литературы, музыки и живописи и т.п. Ясно просматривается внутренняя динамика и в теме «Духовная музыка»: от понятия колокольности, религиозных праздников движение происходит к храмовому синтезу искусств. Классическая музыка развивается от образцов произведений для детей до проблем музыкальной драматургии и социальной функции музыкального искусства (музыка-зеркало эпохи; музыкант и публика и др.).

Таким образом, музыка в общеобразовательной школе как предмет художественного цикла занимает основополагающую позицию в духовном и, в частности, в художественном образовании обучающихся. Она является универсальным языком художественного освоения мира, его осмысления и переживания, помогает выразить чувства как одной личности, так и целых народов, представляет мировую художественную культуру человеческой цивилизации в разные исторические периоды.

Литература

1. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. М.: Школьная Пресса, 2012. 512 с.
2. Абдуллин Э.Б, Николаева Е.В. Методика музыкального образования. М.: Музыка, 2006. 336 с.
3. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. СПб.: Планета музыки, 2014. 320 с.
4. Абдуллин Э.Б, Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М.: Прометей, 2020. 502 с.