

ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Сорокина Е.В.

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова
ev40ina@mail.ru

Аннотация. Обоснована необходимость преподавания теории музыкального образования как учебной дисциплины в специализированных вузах. Отмечена специфика содержания предмета и его связь с другими дисциплинами. Представлены ведущие виды музыкальной деятельности. Рассмотрено содержание музыкального образования по ведущим компонентам (музыкальные знания, умения, навыки, эмоционально-ценностные отношения к музыкальному искусству, опыт учебно-творческой деятельности).

Ключевые слова: теория музыкального образования, учебная дисциплина, содержание музыкального образования, виды музыкальной деятельности, приоритетные качества учителя музыки

Теория музыкального образования как учебная дисциплина предназначена для обучающихся в вузе по направлениям подготовки «Педагогическое образование», профили «Музыка» и «Дополнительное образование (в области музыкального искусства)». Сама дисциплина способствует раскрытию сущности теории музыкального образования для будущего педагога-музыканта, помогает сформировать профессиональное мышление, накопить опыт применения знаний в области музыкального образования и педагогической деятельности [1, с. 12]. Теория музыкального образования как предмет теснейшим образом связана с другими музыкально-теоретическими дисциплинами, такими, как «Методика обучения и воспитания в области музыкального искусства», «Музыкальная психология и психология музыкального образования», «История музыкального образования», «Музыкально-педагогические практикумы», «Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта» и др.

Особое внимание в теории музыкального образования уделяется музыкальному искусству и его педагогическому ресурсу, личности ребёнка как центральной фигуре педагогического процесса, структурным компонентам целостного музыкально-педагогического процесса (цели, принципам, содержанию, методам, формам обучения и воспитания), личности и деятельности будущего педагога. Согласно данному курсу музыка обладает огромным педагогическим потенциалом. Она способна влиять на духовный мир человека, незаметно и ненавязчиво воздействовать на его душу. Общение с музыкальным искусством развивает творческое, пространственное, абстрактное мышление, умения коммуникации, общий и эмоциональный интеллект. Сопровождая человека на протяжении всей жизни, музыкальное искусство выполняет ряд общественных функций, которые определяют основные векторы музыкального воспитания подрастающего поколения: этическую, эстетическую, эвристическую, познавательную, просветительскую, общественно-преобразующую [2, с.6].

Содержание музыкального образования является отражением его целей, принципов, задач. В нем выделяются музыкальные знания, музыкальные умения и навыки, эмоционально-ценностные отношения к музыке и опыт творческой деятельности. Знания выражаются в понятиях, концепциях, идеях, гипотезах, фактах, закономерностях и т.п. Музыкальные знания в своей сумме предполагают знание музыки и знания о музыке. Музыкальные умения опираются на музыкальные знания и формируются в процессе восприятия и освоения произведений. Навыки же нарабатываются на базе знаний и умений и становятся автоматизированными действиями на основе многократных повторений.

В представленной таблице 1 дается характеристика ведущих компонентов содержания музыкального образования.

Таблица 1.

Компоненты содержания музыкального образования и их характеристика

Компоненты содержания музыкального образования	Характеристика компонентов
Музыкальные знания	<p><i>Знание музыки</i> является необходимым условием музыкального образования. Предусматривается освоение произведений различных музыкальных стилей, жанров ,направлений, включая классическую, народную, духовную музыку.</p> <p><i>Знания о музыке</i> необходимы для музыкально-теоретического освоения материала, а также для понимания арт-терапевтических возможностей музыкального искусства.</p>
Музыкальные умения	<p>Музыкальные умения можно рассматривать по конкретным видам деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -слушательская деятельность (эмоциональная отзывчивость на прослушанное произведение, его словесная и невербальная оценка, анализ своих мыслей, чувств и переживаний после прослушивания); -исполнительская деятельность (умения трактовать музыкальное произведение, сравнивать различные интерпретации, оценивать качество своего исполнения); -композиционная деятельность(умение импровизировать и сочинять по ритмическим, мелодическим, жанровым, фактурным образцам); -арт-терапевтическая деятельность (подбор и использование произведений для коррекции собственного психологического состояния).
Музыкальные навыки	<p>Являются действиями, компоненты которых в процессе повторения становятся автоматизированными.</p> <p>К примеру, вокально-хоровые навыки (звукообразования, артикуляции, дыхания, ансамбля, пения с сопровождением и без и т.п.); навыки игры на инструменте (звуковедения, коллективной музыкальной деятельности, слухового контроля и т.д.); слушательские навыки (дифференцированное слышание музыкальной ткани, ритма, лада, формообразования, фактурных элементов и т.п.)</p>
Эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству	<p>Характеризуется предпочтениями, вкусами, интересами в области музыкального искусства, суммой эстетических переживаний от общения с музыкой, рассуждениями о музыке. Ценностные отношения к музыке, по мнению Б.В. Асафьева, обусловлены интонационным фондом, накопленным у личности в процессе художественного опыта[3].</p>

Опыт учебно-творческой деятельности	Опыт творчества приобретается в ходе музыкально-практической деятельности и разных ее видах (слушание, вокально-хоровая деятельность, инструментальное исполнительство, музыкально-пластическая деятельность, композиция, импровизация. Творческое начало проявляется также в ответах учащихся, желании самому задавать вопросы, в рассказах о музыке, эссе.
-------------------------------------	--

Написание эссе, как показывает опыт, является для обучающихся наиболее интересной формой выражения своих чувств и мыслей относительно личностной значимости музыкального искусства. Так, например, студентам вуза в рамках курса теории музыкального образования предлагается написать эссе на тезис В.А.Сухомлинского «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу». В творческих работах будущих педагогов проявляется индивидуальный подход к высказыванию, определение значимости музыки для личности и общества (например: через музыку человек стремится постичь смысл бытия, что, несомненно, облагораживает душу; музыка является продолжением наших чувств; музыка – универсальный язык чувств и эмоций, не требующий слов; во время стресса и тревоги музыка помогает найти внутренний баланс и гармонию и т.п.).

Важными разделами теории музыкального образования как учебного предмета становится рассмотрение структуры деятельности, способностей педагога-музыканта и личности ребёнка как центральной фигуры педагогического процесса. Подчеркивается, что обучение музыке должно проводиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, с опорой на такие качества ученика, как музыкальность, творческая активность (креативность), эмпатийность. По мнению Б.М. Теплова, способность эмоционально отзываться на музыку составляет центр музыкальности [4, с.53]. Признаком музыкальности становится художественное переживание как выражение содержания звуковой реальности. Учащийся, обладающий музыкальностью, способен глубоко и эмоционально переживать смысл музыки, передавать его в интонировании и исполнительской интерпретации.

Образцом отношения к музыкальному искусству для учеников, в первую очередь, становится педагог. Он особым образом духовно связан со сложным и хрупким внутренним миром растущего ребёнка. С первых уроков следует добиваться гармоничных и комфортных отношений в системе «учитель-ученик». Это возможно лишь при соблюдении ряда педагогических принципов: гуманизма, опоры на сильные стороны личности, сочетания инициативы учащихся с разумными педагогическими требованиями, связи обучения с жизнью, воспитанием и развитием. В целом структура педагогических способностей может включать ряд составляющих: дидактические, перцептивные, конструктивные, экспрессивные, коммуникативные способности. В таблице 2 представлены основные структурные компоненты профессиональных способностей педагога-музыканта и их содержание.

Таблица 2.

Структура профессиональных способностей педагога-музыканта

Структурные компоненты	Содержание компонентов
Дидактические способности	Способность передавать знания и потребность в передаче знаний, нахождение оптимальных способов передачи учебной информации. Разновидности дидактических способностей педагога-музыканта представляют собой: равноправное сочетание педагогического и исполнительского дара, доминирование педагогических способностей, доминирование исполнительских способностей.

Перцептивные способности	Способность понимать психологию ученика, осуществлять индивидуальный подход к обучающимся, проявление эмпатии.
Конструктивные способности	Способность проектировать развитие ученика, используя педагогическое воображение, умение подобрать нужный, полезный репертуар для обучения и музыкального развития, способствовать в преодолении кризисов в развитии учащихся.
Экспрессивные способности	Способность убеждать, вести за собой, наличие педагогического оптимизма, веры в ученика, артистизм учителя.
Коммуникативные способности	Доброжелательность, искренность, правдивость, открытость, принципиальность в сочетании с требовательностью, строгостью, педагогическим тактом.

Таким образом, музыка всегда являлась чудодейственным, тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности. Слушая музыку, человек познаёт себя, свою внутреннюю духовную природу, накапливает художественно-эстетический опыт. В этой связи теория музыкального образования как учебный предмет помогает раскрыть функции музыкального искусства в педагогическом процессе и его роль в современном социокультурном пространстве, обобщает передовой опыт многих педагогов-музыкантов, психологов, исполнителей, исследователей и способствует профессиональной подготовке будущих учителей музыки в области общего и дополнительного образования.

Литература

1. Абдуллин Э.Б, Николаева Е.В. Теория музыкального образования. М.: Прометей, 2020. 502 с.
2. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен. СПб.: Лань, 2014. 320 с.
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. М.: Медиа, 2025. 376 с.
4. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.: Планета музыки, 2020. 488 с.