

ПОИСКИ ОСНОВ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. П. РЯБЧИКОВА,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры историко-
филологических дисциплин НИРО
repssl@mail.ru

Статья посвящена анализу причин кризиса музыкального образования в общеобразовательных организациях. Обоснована необходимость поиска его новой парадигмы с опорой на предыдущий опыт отечественных исследователей, поскольку существующее состояние общего музыкального образования не отвечает современным требованиям.

The article analyses the causes of the crisis of music education in general education institutions. The necessity of searching for its new paradigm based on the previous experience of Russian researchers is substantiated, since the existing state of general music education does not meet modern requirements.

Ключевые слова: *парадигма, гуманизация, гуманитаризация, фундаментализация, общее музыкальное образование*

Key words: *paradigm, humanization, humanitarization, fundamentalization, general music education*

Значение музыки в школе далеко выходит за пределы искусства. Так же как литература и изобразительное искусство, музыка решительно вторгается во все области воспитания и образования наших школьников, являясь могучим и ничем не заменимым средством формирования их духовного мира.

Д. Б. Кабалевский

Современное общество — общество с доминирующей информационной, цифровой культурой, общество глобализированное, изменяющееся на самых коротких временных отрезках — предстает в качестве нового социокультурного контекста для развития образования. Этот новый контекст требует переосмысления многих позиций в сегодняшнем общем образовании, в частности места художественного образования как механизма сохранения и трансляции накопленного опыта художе-

ственной деятельности в процессе целенаправленного формирования культурной личности. Чтобы найти и определить основы вновь создаваемой парадигмы общего музыкального образования, следует ответить на следующие вопросы: какова сегодня функция школы как социального института? какова эффективность современной системы общего музыкального образования? какими должны быть приоритеты школы? какие знания, умения навыки являются ценными? каковы должны

быть цели и задачи общего музыкального образования с учетом современных социокультурных условий?

Причина, которая сегодня актуализировала проблему смены парадигмы общего музыкального образования, — появление в музыкальном воспитании и образовании качественно новых особенностей: некритического освоения моделей и образцов профессиональной художественной деятельности; отход от единых заданных ориентиров; возникновение множества противоречивых процессов; расширение спектра художественно-выразительных средств, авангардных творческих стилей и методов; обращение самостоятельных молодежных исполнителей к неизвестным или ранее запрещенным к исполнению пластам отечественного и зарубежного искусства; устаревшее содержание программ общего музыкального образования; отсутствие четкой структуры, логики и хронологии в учебниках по музыке; неопределенность в ответе на вопрос о том, что важнее в преподавании музыки в общеобразовательных учебных заведениях: знание, понимание музыки или практическая музыкальная деятельность и творчество?

Следует отметить, что существующее сегодня в общеобразовательных организациях состояние дисциплины «Музыка» не удовлетворяет ни учителей, ни учеников, ни их родителей. Это связано с тем, что имеющиеся программы по музыке для всех общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев)*, как разработанные ранее, так и современные, нацелены на «воспитание музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся» [5; 6]. Однако сформулированная еще Д. Б. Кабалевским** цель — «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать

музыку во всем богатстве ее форм и жанров, *воспитать в учащихся музыкальную культуру* как часть всей их духовной культуры» — сегодня потеряла актуальность.

Внедрение информационных технологий практически во все сферы жизни оказывают достаточно серьезное негативное влияние на подрастающее поколение: у современных детей затруднено развитие ассоциативно-образного мышления, коммуникативных навыков, эмоциональности, памяти, также у многих из них отсутствуют музыкальный слух и чувство ритма. В связи с этим считаем необходимым искать новую парадигму общего музыкального образования, а для этого важно изучить опыт отечественных исследователей прошлого в этой области.

Формирование общего музыкального образования в России в начале XX века базировалось на идеях и методах отечественных педагогов XIX века: А. Г. Рубинштейна, автора всеобщего детского музыкального воспитания; В. Н. Шацкой, создавшей систему общего музыкального воспитания в трудовой колонии «Бодрая жизнь»; А. Л. Маслова, убежденного в том, что главное в обучении музыке — добиться у детей потребности общаться, воспроизводить музыку, что в центре должно быть слушание музыки и формирование культуры музыкального восприятия, а изучение нотной грамоты может убить в ребенке музыкальное чутье, интерес к красоте и творческое воображение [2].

Один из самых значительных отечественных деятелей культуры, автор основ массового музыкального воспитания в нашей стране в первой половине XX века Б. Л. Яворский считал, что внутренние худо-

Внедрение информационных технологий практически во все сферы жизни оказывают достаточно серьезное негативное влияние на подрастающее поколение.

* Программы и УМК по музыке В. В. Алеева, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак; Л. В. Школяр, В. О. Усачевой, В. А. Школяр; Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской, Т. С. Шмагиной и др.

** Программа по музыке для 1—3-х классов (с поурочными методическими разработками) была выпущена в 1980 году, а для 4—7-х классов — в 1982 году.

жественные потенции ребенка пробуждают «вслушивание в звуки природы, в звучание человеческого голоса и непосредственные интонации человечества — народную песню во всем ее объеме...» [2]. Уже в ранних своих работах он подчеркивал, что приобретение знаний и навыков не является тормозом в интенсивности воспитательной работы, а слушание музыки — наиболее активная форма музыкальной деятельности. Идея Яворского о музыкальном искусстве как триединстве: композитор — исполнитель — слушатель — легла в основу системы Д. Б. Кабалевского и не потеряла актуальности у авторов всех созданных после него программ по музыке [2].

Большое влияние на становление музыкального образования начала XX века оказал Б. В. Асафьев, впоследствии разработавший основополагающие принципы обучения слушанию музыки. В его трудах доминирует мысль об активизации слуха обучающихся через различные формы исполнительства (путем самостоятельного участия в нем). Б. В. Асафьев много писал о важности создания различных хоровых коллективов и небольших оркестров. По его мнению, «участие в хоре создает возможность весьма быстрого роста музыкального сознания и восприимчивости» [2]. Повышение уровня музыкального сознания

автор видит в конкретном постижении музыки прошлого [1].

Д. Б. Кабалевский взял за основу музыкально-педагогические воззрения Б. В. Асафьева, исходной позицией которого была мысль о том,

что «если взглянуть на музыку как на предмет школьного обучения, то прежде всего, надо *категорически отвести в данном случае вопросы музыкознания* и сказать: музыка — искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком, а не научная дисциплина, которой учатся и которую изучают» [1, с. 52].

С середины XX века в отечественном общем образовании большое значение придавалось музыкальному и художественному воспитанию на всех уровнях обучения. Учителями пения в школах и музыкальными работниками в детских садах работали опытные музыканты. Это время отличалось идеологизацией искусства и образования, которое обязывало учитывать политику государства, регламентированную партийными документами. В содержание уроков пения и в репертуар школьных хоров обязательно нужно было включать песни патриотического характера, песни о партии, вожде революции, пионерские, комсомольские песни и т. д. Это был период расцвета школьных хоров, детского самостоятельного творчества.

С принятием ФГОС содержанием дисциплины «Музыка» становится *музыкознание*. Дети большую часть урока слушают учителя, рассказывающего о музыке, «развивают УУД», «компетенции», результат которых, по ФГОС, — «достижение предметных, метапредметных и личностных результатов». Если говорить о результатах современных уроков музыки, ведущихся по этим программам, то из школ исчезли школьные хоры, дети перестали петь, а учитель, проработав в школе более пяти лет, утрачивает профессиональные навыки, которыми овладевал в профильных учебных заведениях, поскольку они оказываются не востребованными. Как показывает статистика, сегодня 30 % учителей, ведущих урок музыки, не имеют специального музыкального образования. Функция современной школы как социального института заключается в подготовке всесторонне образованного и физически развитого ребенка для его дальнейшего совершенствования на следующих ступенях образования. Аргументы «за» включение музыки в программу общеобразовательных школ исходит из достижений целей *чисто музыкальных*, смешанных, которые включают различные аспекты

Если говорить о результатах современных уроков музыки, то из школ исчезли школьные хоры, дети перестали петь, а учитель, проработав в школе более пяти лет, утрачивает профессиональные навыки.

развития *личности*, и преимущественно *социальных и культурных*. То, что музыка существует, имея «конечную цель в себе самой», — аргумент, по которому музыкальное образование не нуждается ни в каких дополнительных основаниях.

С одной стороны, обучение музыке развивает определенные специальные *музыкальные* умения, такие как музыкальный слух, чтение нот с листа, вокально-хоровые и другие исполнительские навыки, которым придается особое значение на ранних стадиях обучения, а также способность понимать классическую музыку. С другой — оно имеет и более широкий спектр действия, давая возможности развиваться таким музыкальным качествам, как эмоциональность исполнения музыкальных сочинений, музыковедческое понимание, эстетическая оценка и эстетическая разборчивость, творческие способности в импровизации и композиции. Баланс между специальными и более общими аспектами обучения музыке зависит от уровня подготовленности учащихся на разных ступенях обучения.

Считаем, что современное общее музыкальное образование (его вновь создаваемая парадигма) должно быть направлено на *развитие музыкальных способностей детей*: чувства ритма, музыкального слуха, ассоциативно-образного мышления, воображения, эмоциональности; творчества, то есть на то, что невозможно без знания музыкального языка, основ академической постановки голоса, навыков музицирования, импровизации, сочинительства.

Музыкальный слух — важная способность человека, с его помощью мы отличаем звук флейты от звука скрипки, улавливаем оттенки музыки, ритмы, чувствуем фразировку, музыкальную форму. Без развитого музыкального слуха невозможно полноценное восприятие музыки. Отметим, что чем раньше начать работу по развитию музыкального слуха, тем быстрее будут достигнуты положительные результаты. Музыкальное произведение, порожденное фантазией композитора, достигает

сердца и фантазии слушателя только при посредстве всех элементов, входящих в состав художественно-музыкального впечатления и воспринимаемых музыкальным слухом. Чем сильнее и разностороннее развит музыкальный слух, тем полнее

передается сознанию материально-звуковая сторона музыки. Под *музыкальным слухом* нужно понимать способность *воспринимать* интонацию, звуковую краску, нюансировку, ритм, фразировку и форму, то есть

все материально звуковые элементы, из которых слагается художественно-музыкальное впечатление, а не одну только способность отличать отношение тонов и их высоту.

Владение музыкальным языком составляет основу музыкальной памяти, обогащает навык чтения нот с листа в пении и игре, обеспечивает осмысленность исполнения музыкальных произведений и понимание их содержательного плана. Осознанный анализ музыкального произведения возможен только при освоении основ музыкальной грамоты. В новых примерных программах обновленных ФГОС предусмотрен модуль по изучению музыкальной грамоты, но только в начальной школе. Если не продолжать изучение музыкальной грамоты в 5—8-х классах, не закрепляя эти знания применением на практике, то они будут утрачены.

Необходимо отметить и *терапевтические свойства музыки*, которые реализуются как в процессе работы над вокально-хоровыми навыками, так и при ее восприятии, подкрепленные различными приемами его активизации — пластическим интонированием, музицированием, рисованием, сочинительством, импровизацией и т. д.

Безусловно, для современного школьника музыка имеет важное значение как средство развития коммуникации (так как все виды деятельности на уроках музыки

Владение музыкальным языком составляет основу музыкальной памяти, обогащает навык чтения нот с листа в пении и игре, обеспечивает осмысленность исполнения музыкальных произведений и понимание их содержательного плана.

рассчитаны на коллективную музыкальную деятельность), творческого потенциала, как способ занять и разнообразить досуг, расширить кругозор. В работах В. Б. Полякова, А. Л. Готсдинера, Т. К. Метельницкой, В. Ф. Коновалова, Н. А. Отмаховой, А. В. Тороповой и других исследователей рассматривается влияние музыки на познавательные психические процессы — речь, память, мышление, воображение.

Реализация основной образовательной программы среднего общего образования заключается:

- ✓ в становлении и развитии личности обучающегося;
- ✓ сохранении ее самобытности и уникальности;
- ✓ формировании навыка осознания собственной индивидуальности, что в дальнейшем должно отразиться в жизненных планах, готовности к самоопределению;
- ✓ обеспечении условий для становления социально ответственной, критически мыслящей личности с развитыми духовно-нравственными, социальными и культурными навыками, готовой к адекватному своим способностям целеполаганию.

Для выработки вновь создаваемой парадигмы общего музыкального образования необходимо определить критерии, на которые следует ориентироваться. Важно учитывать культурные особенности нашей страны и эпохи, так как конечный общий результат

школьного обучения зависит от того, что и как ученик осваивал в течение школьного обучения, то есть знания, умения, навыки, которыми он овладел, научные методы и способы познания, обеспечившие достижение результатов, и многое другое, что призвана предоставить ему школа.

Для понятий «образование» и «парадигма» ключевым является образ как структурная и смысловая единица. В основе парадигм образования лежит образ

человека и общества, а сущность парадигмы музыкального образования можно определить как «круг художественно-эстетических и музыкально-педагогических идей, представлений, убеждений, воззрений, соответствующих им методов учебной работы, которые реализуются музыкантами — создателями профессиональной художественно-образовательной модели, развиваются их последователями, претерпевают трансформацию в соответствии с процессами, происходящими в социокультурном пространстве» [8, с. 14—15].

Для нашего исследования важна мысль Н. В. Садовникова, который считает, что выход из критической ситуации в системе образования заключается в его *фундаментализации*, возможной при условии взаимосвязи с гуманизацией и гуманитаризацией. Это связано в том, что школьнику необходимо получить представление обо всех сферах человеческой деятельности, освоить азы всех наук, где дисциплины области «Искусство» занимают особое место, так как сущностными критериями фундаментализации образования является выполнение трех взаимосвязанных функций — обучения, воспитания, развития.

Фундаментализация образования направлена на обобщенные и универсальные знания, на формирование общей культуры и развитие обобщенных способов мышления и деятельности. Общее образование можно считать фундаментальным, если оно представляет собой процесс такого взаимодействия человека, где воедино связаны представления о естественном (имеются ввиду естественнонаучные знания) и искусственном (гуманитарные знания, человеческий интеллект, искусство). В интеллектуальной среде музыка необходима личности для обогащения собственного внутреннего мира. «Гуманизируя и гуманитаризируя образование, мы главной фигурой, смыслом и целью делаем Человека: не государство, не технологические задачи, а его самого как самоценную личность.

В интеллектуальной среде музыка необходима личности для обогащения собственного внутреннего мира.

То есть образование (художественное образование — *уточнение Е. П. Рябчиковой*) должно помочь человеку стать человеком, а не быть функцией общества, должно способствовать созданию общества людей, осознающих себя как личность» [7, с. 783].

В контексте статьи важна мысль И. А. Колесниковой, которая связывает образовательные парадигмы с педагогическими цивилизациями. По ее мнению, современная цивилизация принадлежит к креативно-педагогической, которой соответствует рационалистический, деятельный, предназначенный для адаптации человека тип культуры, где в центре внимания не знания, а умения, способы действия. Поэтому считаем, что большая часть урока музыки должна отводиться на выработку умений чисто интонировать, эмоционально исполнять музыкальные произведения. Для понимания того, что сегодня происходит в музыкальном общем образовании, целесообразно обратиться к сравнительной характеристике образовательных парадигм В. Я. Пилиповского, благодаря которой можно сделать следующие выводы:

- ✓ существующий педагогический процесс направлен на запросы социума, а не на развитие личности;
- ✓ содержание общего музыкального образования носит знаниевый, а не развивающий характер;
- ✓ современная школа ориентирована на государство, а не на демократизацию;
- ✓ используемые педагогические технологии в практике уроков музыки рассчитаны на культурно-исторический, а не на культурно-генетический творческий потенциал [3].

Выбор образовательной парадигмы определяется выбором базовых ценностей, которые, на наш взгляд, сегодня должны быть антропоцентрическими, то есть направленными на самореализацию, пользу, индивидуальность. Считаем, что в нынешней ситуации парадигма общего музыкального образования должна базиро-

ваться на интеграции нескольких моделей воспитательно-образовательной системы:

✓ *лично ориентированной*, отличающейся гуманистической ориентацией, нацеленной на развитие каждого учащегося, где акцент переносится с интеллектуального на эмоциональное и социальное развитие ребенка (И. А. Липский);

✓ *когнитивно-информационной*, направленной на передачу учащемуся максимально необходимого количества академических знаний, умений и навыков, составляющих основу его дальнейшего развития и социализации (В. Я. Пилиповский, И. А. Липский, В. С. Безрукова, Т. Б. Лисицына, Е. А. Ямбург и др.);

✓ *культурологической*, нацеленной на формирование личности ребенка путем передачи ценностей культуры, способствующих выживанию в быстромеменяющемся мире (И. А. Липский, В. С. Безрукова) [4].

Смена парадигмы современного отечественного общего музыкального образования заключается:

✓ в *организации учебного процесса*, основанного на использовании системно-деятельностного подхода, акцентирующего внимание в младших классах на развитии музыкальных способностей (музыкального слуха), выработке практических навыков (вокально-хоровых, а также навыка игры на элементарных музыкальных инструментах, осуществлению которого препятствует низкий уровень материально-технической базы кабинетов музыки);

✓ *смене содержания предмета музыки*, заключающейся в обновлении музыкального материала, систематизации знаний по теории и истории музыки, изложенных с учетом принципа «от простого к сложному», хронологии подачи музыкального материала;

Выбор образовательной парадигмы определяется выбором базовых ценностей, которые, на наш взгляд, сегодня должны быть антропоцентрическими, то есть направленными на самореализацию, пользу, индивидуальность.

✓ повышении *профессионального уровня подготовки учителей музыки*, под которым понимается владение всеми необходимыми компетенциями: академически поставленным голосом, дирижерской техникой, аккомпаниаторскими навыками и навыками импровизации, сочинительства, аранжировки, умеющего пользоваться современными и инклюзивными методами, нацеленными на обучение всех и каждого.

Музыкальное искусство — наиболее действенное средство эстетического воспитания, уникальный инструмент формирования единства эмоциональной и

интеллектуальной сфер психики ребенка, поскольку оказывает влияние на становление музыкального вкуса, аналитического мышления и общее музыкальное развитие. Музыка позволяет ярче воспринимать окружающий мир, острее чувствовать добро и зло, отличать искренность от фальши. Задача педагога в области музыкального образования не механическое преподавание ученику знаний, умений и навыков, а методическое творчество, нацеленное на развитие музыкальных способностей, стимулирование познавательно-исследовательской, творческо-исполнительской и сочинительской активности учащихся.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев ; вступительная статья Е. М. Орловой. — Ленинград : Музыка. Ленинградское отделение, 1973. — 142 с.
2. Музыкальное воспитание и образование в России: становление и развитие : лекция 3 // Студопедия : сайт. — URL: https://studopedia.ru/11_141105_lektsiya--muzikalnoe-vospitanie-i-obrazovanie-v-rossii-stanovlenie-razvitie.html (дата обращения: 24.06.2021).
3. Основные парадигмы образования, их сущность и отличительные особенности // Инфоурок : сайт. — URL: <https://infourok.ru/osnovnie-paradigmi-obrazovaniya-ih-suschnost-i-otlichitelnie-osobennosti-503223.html> (дата обращения: 24.06.2021).
4. Парадигмы современного образования / В. З. Яцък, Ю. К. Чернышенко, О. В. Пискарева, С. Ф. Эфиндиев // Физическая культура, спорт — наука и практика. — 2008. — № 2. — С. 47—51.
5. Примерная рабочая программа начального общего образования. Музыка (для 1—4 классов образовательных организаций) : одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/21 от 27.09.2021. — Москва, 2021. — 68 с. — URL: <https://fgosreestr.ru/uploads/files/93cef0db58e400e75435ab08015bf29d.pdf> (дата обращения: 24.06.2021).
6. Примерная рабочая программа основного общего образования. Музыка (для 5—8 классов образовательных организаций) : одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 5/21 от 27.09.2021. — Москва, 2021. — 53 с. — URL: https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2022/06/muz_5klass_fgos_primer_2022god.pdf (дата обращения: 24.06.2021).
7. Садовников, Н. В. Фундаментализация современного образования / Н. В. Садовников // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского. — 2011. — № 24. — С. 782—786.
8. Слуцкая, Л. Е. Становление и трансформация педагогических и художественно-эстетических парадигм в системе современного музыкального образования : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук / Л. Е. Слуцкая. — Москва, 2013. — 45 с.