

УДК 372.878

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ
ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Аннотация. Федеральные рабочие программы начального и основного общего образования по музыке (2023) предоставляют большие возможности для реализации воспитательного потенциала музыкального искусства. Они охватывают это искусство во всей широте его проявлений, связанных с народными, духовными, классическими и современными произведениями, что позволяет всесторонне представить содержание музыки и лежащие в его основе духовно-нравственные ценности.

Успешность освоения этих ценностей обуславливается опорой в обучении на музыкальную деятельность. Ученики не должны ограничиваться получением той или иной информации о музыкальных произведениях или их прослушиванием. Для успешного восприятия этих произведений они должны выполнять на их основе разнообразные действия: играть на музыкальных инструментах и вокализировать, создавать пластические и графические модели, импровизировать, сочинять и аранжировать. При этом все эти действия должны быть основаны на интонировании, то есть на выражении в звучании различных образов, эмоций и мыслей и распознавании всех этих душевных проявлений при прослушивании музыки.

Игорь Михайлович Красильников,
доктор педагогических наук,
ведущий научный сотрудник лабора-
тории художественно-эстетическо-
го образования,
ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования»,
г. Москва, Россия
E-mail: krasilnikov.im@instrao.ru

Как цитировать статью: Красильников И. М. Реализация воспитательного потенциала музыки в процессе ее преподавания по федеральной рабочей программе общего образования // Образ действия. 2024. Вып. 3 «Художественно-эстетическое образование (лучшие практики)». С. 32–42.

Основой для приобщения школьников к интонационной деятельности могут послужить разнообразные, выполненные методистами заготовки, включая переложения изучаемых произведений для детских вокально-инструментальных ансамблей, графические партитуры, модели для импровизации, сочинения и аранжировки. Опираясь на эти заготовки, любой школьник сможет подняться в своей деятельности на творческий уровень, что обеспечит усвоение им содержания музыки и составляющих основу этого содержания духовно-нравственных ценностей.

Ключевые слова: школьники, музыка, федеральные рабочие программы, деятельность, интонирование

Финансирование: статья написана в рамках работы (ОЗМ) по научно-методическому, методическому обеспечению образовательной деятельности в сфере образования, науки и молодежной политики Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования» в целях обновления содержания общего образования на 2024 год. ОЗМ «Обновление общего содержания».

Музыкальное искусство во все времена привлекало к себе внимание слушателей не только своей красотой, но и возможностью пережить самые разные заложенные в ней образы, эмоции и мысли, которые порой трудно выразить словами. Все эти внушаемые музыкой переживания оставляют глубокий след в душе человека, формируя его нравственно-эстетические отношения. И по способности воспринять эти отношения и проявлять их в жизни во многом можно судить о воспитанности личности. Воспитывающий потенциал музыки огромен, и крайне важно реализовать его в образовательной деятельности.

Утвержденные в 2023 году Федеральные рабочие программы начального и основного общего образования по музыке предоставляет для этого большие возможности [5; 6]. Их модули и темы охватывают музыкальное искусство во всей широте его проявлений, связанных с народной, духовной, классической и современной музыкой академической и бытовой направленности. Произведения каждой из этих жанровых сфер, обобщая опыт человечества, аккумулируют важнейшие ценности, относящиеся к разнообразным сферам: гражданско-патриотической, нравственной, эстетической, национальной, семейной и др. И задача учителя музыки состоит в том, чтобы формирование личности школьника осуществлялось на основе усвоения им всех этих содержащихся в музыкальном искусстве ценностей.

При решении данной задачи учителю прежде всего следует иметь в виду, что музыкальные произведения, относящиеся к перечисленным музыкально-жанровым сферам, по-разному отражают обозначенные ценности. Скажем, если для народных песен и плясок, раскрывающих мироощущение представителей архаичного общества, характерно целостное видение мира и вместе с тем наивная конкретика в выражении тех или иных об-

разов и эмоций, то содержание произведений классической музыки может быть связано с самыми разными навеянными жизнью вопросами, которые рассматриваются глубоко и всесторонне. Если в произведениях современной бытовой музыки больший акцент делается на выражении простых жизненных радостей и стремлении развлечь слушателя, то произведения академических жанров могут привлечь его внимание к каким-то сложным проблемам бытия. Именно поэтому эффективность воспитания музыкой во многом определяется широтой охвата ее жанровых сфер и вниманием к творческим индивидуальностям ее выдающихся деятелей, в произведениях которых выражается их мировоззрение.

Успешность воспитательного процесса на музыкальных занятиях также во многом зависит от того, насколько глубоко ученики постигают содержание произведений. Одного прослушивания для этого, как правило, оказывается недостаточно: существует риск, что ученики не «пробьются» к этому содержанию сквозь звуковой слой музыки.

Чтобы в музыкальном звучании услышать его содержательный ряд, ученику надо «обследовать» это звучание с помощью ряда действий, что чаще всего проявляется в его исполнительской деятельности — пении или инструментальной игре. Но здесь возникает серьезная педагогическая проблема. Операционная составляющая этой деятельности весьма сложна. Чтобы освоить навыки пения или игры на музыкальном инструменте, нужны регулярные многочасовые упражнения, к чему большинство школьников не готовы, так как не видят себя в будущем профессиональными музыкантами.

Значит, надо облегчить операционную составляющую музыкальной деятельности. Но в этом случае трудно получить сколько-нибудь убедительный художественный результат. А значит, работа по озвучиванию того или иного произведения теряет привлекательность для школьников.

Облегчить им выход на творческий уровень музицирования помогает обращение к различным формам интерактивной музыкальной деятельности, берущей свое начало в музицировании на основе цифрового инструментария [2]. Эта технология предусматривает проживание музыки в процессе ее исполнения или слушания на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником звучания. Таковыми источниками могут послужить паттерны клавишного синтезатора [1], компьютерные фонограммы [4] и даже игра профессиональных музыкантов, в том числе оркестров на филармонической сцене (рис. 1).

Рисунок 1. Играет инструментальный ансамбль общеобразовательной школы.
Якутск, 28 марта 2019 года

Во всех случаях школьники при самом скромном уровне овладения операционной составляющей музыкальной деятельности начинают чувствовать себя творцами, чье искусство способно раскрыть содержание музыки в процессе ее озвучивания. Поэтому возрастает их мотивация к музыкальным занятиям, и эти занятия становятся более эффективными в воспитательном плане.

Рассмотрим несколько примеров реализации воспитательного потенциала музыки в процессе ее преподавания в общеобразовательной школе. Важнейшая линия реализации этого потенциала связана с патриотической тематикой, которая становится одним из главных «лейтмотивов», пронизывающих федеральную рабочую программу по музыке. Причем в зависимости от возраста учащихся и обращения к тем или иным музыкальным жанрам и конкретным произведениям эта задача решается по-разному.

Так, в 1-м классе темой одного из уроков по музыке становится русский фольклор. Некоторые из народных песен, с которыми знакомятся дети, непосредственно выражают патриотическую идею через образ бравых защитников Родины («Солдатушки, бравы ребятушки»). Некоторые вызывают патриотические чувства в косвенной форме через погружение в неповторимую атмосферу отечественного фольклора и осознание культурной идентичности («Веселые гуси», «Земелюшка-чернозем»). Попутно воспитываются ценные нравственные установки, носителями которых является народная культура: моральная («Во кузнице»), семейная (колыбельная «У кота-воркота») и др.

Все эти народные песни, помимо смысловой емкости и выразительности, отличаются простотой изложения и могут быть исполнены детьми, что, как было отмечено, является важнейшим условием проживания содержания

этих песен и актуализации их воспитательного потенциала. При этом их яркое озвучивание может обеспечить опора на переложения для детского вокально-инструментального ансамбля, включающего простейшие духовые, ударные и электронные инструменты. Эти переложения выполнены автором статьи на основе упомянутой выше технологии интерактивной музыкальной деятельности (рис. 2).

3. Во кузнице
(русская народная песня)

Обработка И. Красильникова

Allegro moderato

(Svireb)

Woodwinds

Glockenspiel

2 Woodbells

Tambourine

Choir (ad lib)

EKB I (Pupils)

EKB II (Teacher)

Woodwinds

Glock

2 Woodbells

Tambourine

Choir

EKB I

EKB II

Во ку... во куз - ни - це, во куз - ни - це мо - ло - ды - е куз - не -
ня, пой - дем, пой - дем, Ду - ня, пой - дем, Ду - ня, во ле - сок, во ле -

Рисунок 2. Переложение для детского вокально-инструментального ансамбля русской народной песни «Во кузнице» (1-я страница партитуры)

Детские партии в них очень просты, а общее звучание отличается оркестровой наполненностью и многокрасочностью. Переложения опробованы в учебной и концертной, в том числе филармонической, практике с участием профессиональных оркестров русских народных инструментов в рамках проекта «Музицирование для всех» [3] (рис. 3).

Рисунок 3. Оркестр русских народных инструментов Пермского государственного института культуры и учащиеся общеобразовательных школ на концерте проекта «Музицирование для всех». Пермь, 21 апреля 2019 года (посмотреть видеоролики с концертов данного проекта можно, набрав в поисковике слова «музицирование для всех» и кликнув на кнопку «видео»)

Помимо исполнения русских народных песен детьми в составе вокально-инструментальных ансамблей, возможно обращение к элементам театрализации. Также возможно обращение к ритмической импровизации; исполнению аккомпанемента и подголосков на простых инструментах — ударных (ложки, бубны, трещотки и др.) и духовых (свирель, мелодическая гармоника и др.); вокальной и инструментальной импровизации на основе текстов детского фольклора. Все эти виды творческой деятельности позволяют детям глубже пережить содержание произведений народной музыки и тем самым усвоить заложенные в них духовно-нравственные ценности.

В 3-м классе на одном из уроков воспитание любви к родному краю осуществляется на основе восприятия музыки, передающей красоту

его природы. Темой этого урока становятся музыкальные пейзажи, которые раскрываются в «Вечерней песне» М. П. Мусоргского, «Запевке» Г. В. Свиридова, симфонической музыкальной картине С. С. Прокофьева «Шествие солнца».

В процессе прослушивания этих пейзажных произведений ученики осуществляют пластическое интонирование. А после прослушивания подбирают эпитеты для описания характера музыки, сопоставляют ее с произведениями изобразительного искусства и сами рисуют «услышанные» пейзажи.

При освоении предложенных произведений русских композиторов учителю следует обращать внимание учеников как на отраженные в них картины родной природы, так и на чувства человека, любующегося ей. Пережитые в процессе прослушивания этих произведений чувства, тонкие оттенки настроения формируют у детей привязанность к родной природе и любовь к отчужденному краю.

В 5-м классе патриотическое воспитание школьников осуществляется в рамках темы одного из уроков: «Музыкальная картина «Ледовое побоище» из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева».

Знакомясь с этой музыкальной картиной, ученики осуществляют анализ ее художественного содержания и способов выражения образов ее героев. Для чего они прослушивают ее; подыгрывают на элементарных инструментах ритмические рисунки или подпевают под фонограмму мелодические фразы из этой картины (Вороний камень, приближение вражеской конницы, вступление в битву засадного полка русских и др.); просматривают фрагмент «Ледовое побоище» из художественного кинофильма «Александр Невский»; участвуют в музыкальной викторине на знание отдельных фрагментов музыкальной картины; высказываются о своих художественных впечатлениях от прослушанной музыки и о выражении в ней патриотического содержания.

Школьникам важно понять, что музыкальное искусство способно ярко отражать тему служения Отечеству. Музыка С. Прокофьева не только прекрасна в форме выражения этих образов, но и способна дать юному слушателю возможность почувствовать себя на месте героев смертельной схватки, ощутить ее драматизм, пафос преодоления трудностей и достижения победы. И все эти чувства школьник может пережить прежде всего в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности (слушания музыки и просмотра фрагмента фильма, подпевания мелодий и инструментального подыгрывания ритмических рисунков этой музыки).

Реализация воспитательного потенциала музыки в процессе ее преподавания по федеральным рабочим программам, разумеется, охватывает не только патриотическую тематику. Так, темой одного из уроков музыки

в 6-м классе является «Духовный концерт». «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха. Полифония. Фуга. «Страсти по Матфею». Ария Альта № 47. На этом уроке через восприятие школьниками отраженных в музыке И. С. Баха религиозных представлений осуществляется воспитание их нравственных чувств.

Ученики знакомятся с произведениями И. С. Баха как выразителя религиозного сознания и обусловленных им нравственных устоев личности. При этом они обобщают знания о христианской культуре, полученные ранее на уроках предмета «Основы религиозных культур и светской этики». Они расширяют представления о единстве музыки со словом, с живописью, скульптурой, архитектурой как сочетании разных проявлений христианской культуры. Ученики вокализируют и исполняют на доступных инструментах мелодии произведений И. С. Баха под фонограмму и тем самым развивают свои представления об отраженных в этих произведениях символах христианства: образах Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения и связанных с ними нравственных идеалах.

При изучении музыки И. С. Баха учителю важно акцентировать внимание учеников на яркое воплощение в ней христианского мировоззрения как фундамента европейской культуры и нравственных ориентиров жизни многих людей в наши дни.

С формированием установки школьников на борьбу за нравственные идеалы связана тема одного из уроков в 7-м классе: «Этюды. «Патетический» этюд № 12 А. Н. Скрябина». Знакомство с этим этюдом должно сформировать представление школьников об отраженной в его звучании силе духа личности.

В процессе прослушивания «Патетического» этюда А. Н. Скрябина школьники анализируют его художественное содержание и способы выражения возвышенных чувств; сравнивают это произведение с другим ярко передающим патетическое настроение произведением — «Революционным» этюдом Ф. Шопена; исполняют опорные звуки мелодии этюда А. Н. Скрябина (вокализация, подыгрывание на имеющихся инструментах, пластическое и графическое моделирование). Возможен просмотр видеозаписей исполнения этого этюда выдающимися пианистами и сравнение его различных интерпретаций.

При изучении этого произведения важно обратить внимание учеников на заложенную в нем веру в силу духа человека, в его способность бороться за свои идеалы. И степень накала бурлящей лавы, которая обрушивается на слушателя, внушает ему уверенность в необходимости отстаивать нравственные ценности в любых самых сложных обстоятельствах жизни.

Воспитание нравственной культуры школьников осуществляется через восприятие ими «Музыкальных зарисовок к трагедии Шекспира

«Ромео и Джульетта» Д. Б. Кабалевского. Это произведение, выражающее высшие человеческие чувства, составляет тему одного из уроков в 8-м классе.

Школьники прослушивают «Музыкальные зарисовки к трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» Д. Б. Кабалевского, знакомятся с его основными темами, наблюдают за процессом развертывания музыкального повествования, исполняют фрагменты этого произведения (вокализация, пластическое интонирование, графическое моделирование, инструментальное музицирование). Возможно написание сочинения по изученному произведению.

При проведении урока учителю надо стремиться заострить внимание учеников на контрастах, составляющих основу драматургии произведения. Это контрасты, по словам автора «Музыкальных зарисовок», отражают противостояние света и тьмы, жизни и смерти, любви и вражды, мира человеческих страстей и мира пестрого течения легких радостей быта. Все эти контрасты способствуют яркому раскрытию концепции романтической любви как проявления высших человеческих чувств, заставляющих главных героев пьесы идти наперекор внешним обстоятельствам.

Разумеется, ценностная проблематика, обозначенная в приведенных примерах, не исчерпывает воспитательный потенциал музыки и его реализацию в процессе обучения по федеральным рабочим программам общего образования. Наверное, нет таких проблем отношения человека к миру и самому себе, которые не получили бы своего воплощения в этом виде искусства. И чем шире они охватываются в процессе музыкального образования, тем более значительным оказывается его воздействие на формирующуюся личность.

Успешность реализации воспитательного потенциала музыки во многом определяется опорой на деятельность учеников. Ученики не должны ограничиваться получением той или иной информации о музыке или ее прослушиванием (что тоже относится к деятельности, но представленной в своей пассивной форме). Для успешного восприятия музыкальных произведений они должны выполнять на их основе самые разнообразные действия: играть на музыкальных инструментах и вокализовать, создавать их пластические и графические модели, импровизировать, сочинять и аранжировать. Притом все эти действия должны быть направлены на выражение в звучании различных образов, эмоций и мыслей или, напротив, на распознавание всех этих душевных проявлений в музыкальном звучании. То есть речь идет об интонационной деятельности школьников (рис. 4).

М. Глинка. «Камаринская».
Фантазия для симфонического оркестра

Фантазия

Полявано, весело

Михаил Иванович Глинка

Не спеша

Симфоническая фантазия «Камаринская» написана Михаилом Ивановичем Глинкой на две русские народные темы. Одна из них дала название произведению.

1. Послушай и найди две русские народные мелодии, характерней их. Какая из них «Камаринская», а какая – свадебная песня «Из-за гор, гор высоких»?
2. Предположи, как композитор будет развивать эти русские народные мелодии.

«Камаринская»

Общие конструктивные элементы

«Из-за гор, гор высоких»

М. И. Глинка начал работу над фантазией после того, как, по его словам, нашел сходство между свадебной песней «Из-за гор, гор высоких» и плясовой «Камаринская».

3. Попробуй вместе с одноклассниками «сблизить» эти темы. Проведите эксперимент:

- Найдите и выпишите общие элементы в этих мелодиях, графическая запись поможет вам.
- Спойте свадебную песню в характере плясовой, а плясовую – в характере свадебной.
- Придумайте на основе интонаций свадебной песни разные вариации (коленца) для плясовой, ориентируясь на движения русской пляски.

Рисунок 4. Пример соотнесения нотного текста и его графической модели из учебника «Музыка» для 3-го класса М. С. Красильниковой, О. Н. Яшимолкиной, О. И. Нехаевой

Основой для их приобщения к данной деятельности могут послужить разнообразные выполненные методистами заготовки, включая переложения изучаемых произведений для детских вокально-инструментальных ансамблей, графические партитуры, модели для импровизации, сочинения и аранжировки. Опираясь на эти заготовки, любой школьник в своей интерактивной музыкальной деятельности сможет подняться на творческий уровень. Музыкальное искусство раскроется перед ним во всем богатстве своего содержания, и он сможет усвоить составляющие основу этого содержания духовно-нравственные ценности (рис. 5).

Рисунок 5. Русский народный оркестр колледжа МГИМ им. А. Г. Шнитке п/у заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь, профессора Н. М. Алданова и учащиеся общеобразовательных школ на концерте проекта «Музицирование для всех». Москва, 27 ноября 2022 года

Список литературы

1. Красильников И. М. Методика обучения игре на клавишном синтезаторе. Методическое пособие для преподавателей детских музыкальных школ и детских школ искусств / (2-е изд., испр. и доп.). М.: Экон-Информ, 2009. 211 с.
2. Красильников И. М. Музыкально-творческое развитие младших школьников в процессе обучения игре на клавишных синтезаторах (кибордах): дис. ... канд. пед. наук. М., 1997. 173 с.
3. Красильников И. М. Проект «Музицирование для всех» как форма социализации детей и подростков // Педагогика искусства. 2020. № 3. С. 33–41.
4. Красильников И. М. Студия компьютерной музыки: методика обучения. М.: Экон-Информ, 2011. 192 с.
5. Федеральная рабочая программа начального общего образования. Музыка (для 1–4 классов образовательных организаций). М., 2023. 113 с. [Электронный ресурс]. URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/12_frp-muzyka-1-4-klassy.pdf (дата обращения: 15.06.2024).
6. Федеральная рабочая программа основного общего образования. Музыка (для 5–8 классов образовательных организаций). М., 2023. 81 с. [Электронный ресурс]. URL: https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/frp-muzyka_5-8_klassy.pdf (дата обращения: 15.06.2024).