Московская региональная научно-практическая конференция «Совершенствование музыкально-образовательного процесса в ДШИ и ДМШ на основе цифровых технологий», 27-29 марта 2015 года. Секция «Музыкальное содержание» (ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна)

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Компьютерные мультимедийные технологии и электронные музыкальные инструменты
REC
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ г. Москвы

Автор: **Журова Елена Борисовна**, кандидат педагогических наук, заведующая теоретическим отделом Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна (Москва), член Совета Общества теории музыки России, координатор проекта МГК им. П.И. Чайковского по внедрению теории музыкального содержания в музыкальное образование России.
pianoplay@mail.ru

Доклад: **Теория музыкального содержания как единая интегральная концепция модернизации российской Детской школы искусств**

Одной из актуальных проблем начального музыкального образования в настоящее время является проблема разрозненности учебно-образовательного цикла из-за предметной расчлененности. В Детских школах искусств практически не осуществляется *интегрирование предметов теоретического цикла, а также отсутствует корреляция их с предметами по специальности.*

Вследствие этого проведение педагогом целостного анализа музыкального произведения становится затруднительным, что может оказать негативное влияние на восприятия учащимися музыкального искусства и, тем самым, не будет способствовать формированию у них полноценного музыкального мышления. Соответственно, у детей не возникает должного интереса,

мотивации к освоению содержательно-смысловой сущности музыкального искусства. В итоге, музыка не становится для ребёнка *ценностью,* а набор полученных знаний (как правило, разрозненных) быстро забывается в связи с невостребованностью его дальнейшего применения.

Таким образом, в музыкальном педагогическом сообществе возникает осознанная необходимость решения данной проблемы. Одним из способов её решения мы предлагаем создание ***инновационного курса преподавания теоретических дисциплин,*** который может стать основой реформы начального музыкального образования, что даст возможность вывести на первое место теорию музыки в широком аспекте её понимания.

Стержнем данного курса могут стать концептуальные идеи известного в России, странах СНГ и за рубежом уникального инновационного научного направления Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского – ***теории музыкального содержания,*** при реализации которых возможно объединение при помощи комплексного изучения всех предметов ДШИ. Инициатором создания направления является доктор искусствоведения, профессор МГК им. П.И. Чайковского ***Валентина Николаевна Холопова.***

Теория музыкального содержания заявила о себе сравнительно недавно – в конце XX – начале XXI веков – и была вызвана острейшей культурной необходимостью этого времени: она призвана уравновесить *диспропорцию,* возникшую между предметами композиционно-грамматического цикла и содержательно-смыслового порядка. Понятие «содержание» в музыке берется как самостоятельная категория, краткое определение которой раскрывается в формулировке: ***«содержание музыки – её выразительно-смысловая сущность»*** [1].

[1] *Холопова, В.Н.* Теория музыкального содержания как наука // Проблемы музыкальной науки. Российский научный специализированный журнал, 1 (1). Уфа, 2007. С. 15-24.

Идеи теории музыкального содержания находят своё практическое воплощение и в начальном музыкальном образовании. В систему дополнительного образования с 1999 года «как предмет по выбору» был введён новый учебный курс ***«Музыкальное содержание»*** *(Рекомендация Министерства культуры РФ)* [2]. Целью предмета «Музыкальное содержание» является развитие музыкальной культуры учащихся в процессе художественного восприятия и освоения выразительно-смыслового содержания музыки.

[2] *Рекомендация Министерства культуры РФ. – М. 01-91-/16-32. 17.05.99.*

Рассмотрим способы осуществления ***интеграции теории музыкального содержания в учебно-образовательный цикл ДШИ.***

Ведущим принципом развития современных образовательных систем становится *принцип интеграции*, сущностью которого является понимание условности строгого деления учебно-образовательного процесса на отдельные образовательные области, а также стремление к созданию синергетических, интегрированных систем знаний, дающих учащимся представление о целостной картине мира *(Г.К. Селевко)* [3], в данном случае, мира музыки.

[3] *Селевко, Г.К.* Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Том 1 / НИИ школьных технологий. – М., 2006. – 816 с.

Цель создания наших интегрированных уроков, экзаменов, проектов состоит не только в эффективном обучении учащихся теоретическим дисциплинам, но и в переработке материала этих предметов таким образом, чтобы урок

представлял собой взаимодействие различных разделов теоретической науки между собой на единой логической основе, где ведущим стержнем станут категории *теории музыкального содержания.*

В связи с этим, базовый тезис ***Авторской модели интеграции теории музыкального содержания в учебно-образовательный цикл ДШИ*** кратко можно озвучить так: предмет – это не только учебная дисциплина, но и междисциплинарная проблема.

Интегрированные занятия, получившие широкое распространение в общеобразовательной школе, по сути, не применялись в ДШИ. Как известно, они являются одной из форм обобщения знаний, могут проводиться на основе *внутрипредметной, межпредметной, междисциплинарной и межсистемной интеграции.*

Для ДШИ это может быть интеграция предметов теоретического цикла как между собой (сольфеджио, музыкальная литература и музыкальное содержание), так и их взаимодействие с исполнительскими и художественными специальностями школы (театром, изобразительным искусством, хореографией и другими). Активное взаимодействие всех предметов школы между собой может быть осуществлено на интегрированных занятиях, экзаменах, интегральных проектах. При этом во всех видах интеграции единой объединяющей концепцией будет ***теория музыкального содержания.***

Рассмотрим ***интеграцию предмета «Музыкальное содержание» с предметом «Музыкальная литература».*** Предмет «Музыкальное содержание», интегрируясь в музыкальную литературу, не просто дополняет её, но, находясь в тесной взаимосвязи и взаимодействии с ней, способствует более углублённому пониманию детьми музыкальных произведений. У

учащихся появляется возможность под другим углом зрения рассматривать уже пройденные произведения или совсем новые сочинения изучаемой эпохи. На интегрированных занятиях при комплексном анализе музыкальных произведений, включающем *содержательно-смысловой анализ,* решаются следующие задачи:

– развитие целостного восприятия музыки учащихся при изучении содержания музыкальных произведений в контексте каждой эпохи;

– осознанное понимание в расшифровке символов, типов интонаций и других категорий нового предмета в зависимости от изучаемой темы;

– развитие художественного восприятия в процессе осмысления содержания музыки, способность не только выявлять основные особенности её выразительных средств, формы, но и объяснять смысловой контекст музыкального произведения;

– в итоге – развитие *избирательно-смыслового слуха на музыку*, а при помощи него – понимание глубинных смысловых подтекстов музыки, смысловой целостности музыкального произведения [4].

[4] *Журова, Е.Б.* Восприятие творчества И.С. Баха с позиций социокультурного контекста эпохи (курс «Музыкальное содержание» в ДМШ) / Региональный компонент и развитие культуры личности. Международный интерактивный сетевой семинар. – М., 2009. http://www.art-education.ru/project/seminar-2009/seminar.htm.

Следует заметить, что при интеграции происходит активное взаимодействие с таким базовым разделом музыкознания как ***«Теория музыки»*** (в широком аспекте понимания), включающем в себя как элементарную теорию музыки, так и некоторые категории гармонии, полифонии, музыкальной формы. Как отдельный предмет, в ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна *«Теория музыки»* не преподаётся, но его категории, естественно, включены в различные теоретические дисциплины.

Далее следует выделить важную мысль о том, что использование базовых

категорий *«Теории музыки»* на наших интегрированных уроках и экзаменах является лишь средством, а не конечной целью в познании учащимися *выразительно-смысловой сущности музыкального искусства.*

Таким образом, все виды интеграции способствует уравновешиванию *структурно-грамматического анализа с содержательно-смысловым анализом,* создавая, тем самым, у учащихся целостное восприятие картины мира при помощи возможностей музыкального искусства.

Результаты нашего исследования ***интеграции предмета «Музыкальное содержание» с предметом «Сольфеджио»*** показали, что в классе сольфеджио важность применения *теории музыкального содержания* огромна, так как такой комплексный подход в понимании музыкального текста значительно влияет на качество интонирования музыкального произведения. В итоге, пение и сольфеджирование становится более осознанным, глубоким и несёт в себе не только техническую, инструктивную функцию, но и художественный элемент.

В настоящее время существует много неразрешённых проблем в преподавании такого сложного *многокомпонентного предмета как «Сольфеджио».* Поэтому необходимо обозначать практическую применимость предмета *не только для внутриотраслевых целей, но и для целей общего личностного развития, и для более успешного решения ряда междисциплинарных задач (Карасёва М.В.)* [5]. Следовательно, необходимо создание современной методики преподавания «Сольфеджио», постоянно доказывающей свою многостороннюю эффективность.

[5] *Карасёва, М.В.* Сольфеджио–XXI: между мечтой и прагматикой // Как преподавать сольфеджио в XXI веке. Вступительная статья. Сб. статей. – М.: Классика–XXI, 2006. С. 3-10.

Учитывая данные факторы, считаем необходимым использование категорий нового предмета «Музыкальное содержание» ***на Альтернативном экзамене по сольфеджио в выпускном классе.*** *Альтернативность подходов* в проведении экзамена проявляется, главным образом, в интеграции основополагающих категорий предмета ***«Музыкальное содержание»*** с предметом «***Сольфеджио»,*** а также с базовыми категориями ***«Теории музыки»*** [6].

[6] *Журова, Е.Б.* Альтернативный экзамен по сольфеджио в выпускном классе. Формы и методы // Музыка в школе. Всероссийский учебно-методический журнал. – М., 2009. -№4. -С. 32–39 (0,3 п.л.).

Таким образом, внесение категорий теории музыкального содержания даёт детям более целостное представление об анализируемом музыкальном произведении, тем самым существенно углубляя его содержание, влияя на интерпретацию.

Интеграция предмета «Музыкальное содержание» со всеми предметами ДШИ реализована нами через внедрение ***новых культурно-образовательных традиций в школе,*** которое осуществляется при помощи методов проектной деятельности, способной объединить большинство предметов школы с курсом «Музыкальное содержание». При интеграции предмета «Музыкальное содержание» данные методы могут быть реализованы в создании проектов по исследованию определённой эпохи, жизни и творчества музыкантов, трактовки одного и того же произведения разными исполнителями и во многом другом.

Метод проектов был нами использован при подготовке ***к интегральному интерактивному общешкольному проекту «Интерпретация»*** *(идея*

автора), способствующему объединению деятельности теоретического, исполнительского и художественного отделов Московской ДШИ им. Н.Г. Рубинштейна [7].

[7] *Журова, Е.Б., Командышко, Е.Ф.* Социокультурная направленность проектной деятельности Детской школы искусств как фактор популяризации музыкальной классики // Образование. Наука. Научные кадры. - 2014. - №5. - (0,5 п.л./ доля авт. 0,3 п.л.).

Таким образом, *интеграция предмета «Музыкальное содержание» в учебно-образовательный цикл современной школы искусств* стимулирует интерес, усиливает мотивацию учащихся в познании нового, расширяет их мировосприятие и, соответственно, повышает эффективность их обучения всем предметам ДШИ.

В контексте данной тематики нами разработана ***Авторская образовательная программа для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ по предмету «Музыкальное содержание»*** [8].

[8] *Журова, Е.Б.* Музыкальное содержание: Авторская образовательная программа для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ / Департамент культуры города Москвы. Управление культуры ЦАО. ГОУ г. Москвы ДМШ имени Н.Г. Рубинштейна. - М.: Пресс, 2011. - 60 с. (2,5 п.л.).

Для реализации положений *Авторской образовательной программы* с 2007 по 2015 год на базе Московской Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна нами проведен научный эксперимент, в котором осуществлено внедрение новой *Педагогической модели воспитания у обучающихся ценностного отношения к музыкальному искусству в условиях освоения нового учебного курса «Музыкальное содержание».*

Были проверены педагогические подходы к освоению музыкального

искусства обучающимися, в частности, подтверждена эффективность разработанной нами *Технологии воспитания у обучающихся ценностного отношения к музыкальному искусству* на основе осмысления содержания музыки в контексте вводимого нового понятийного аппарата.

В результате проведенных экспериментальных исследований был установлен положительный рост динамики *развития у обучающихся ценностного отношения к музыкальному искусству.*

Ввиду вышесказанного, можно сделать следующие выводы. *Интеграция теории музыкального содержания в учебно-образовательный цикл ДШИ* существенно расширяет представление о роли музыкально-теоретических дисциплин в развитии личности учащихся, концептуально объединяет все предметы школы, делает процесс освоения музыкального искусства осмысленным и целостным.

Предлагаемая единая интегральная концепция модернизации учебно-образовательного процесса в Детских школах искусств может стать основой реформы начального музыкального образования в России, что позволит повысить значимость теории музыки в самом широком междисциплинарном аспекте.

© Журова Е.Б., 2015