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: **Дробот Ольга Евдокимовна,** преподаватель ГБОУ ДОД г. Москвы ДШИ имени М.А. Балакирева

Доклад: **Понятие «музыкального содержания» в историческом аспекте педагогического метода М.А. Балакирева**

«Я придерживаюсь мнения, что жизнь моя принадлежит обществу. Я хочу полностью истратить себя к моменту, когда умру, ибо, чем больше я работаю, тем больше я живу. Жизнь сама по себе радует меня. Жизнь для меня не тающая свеча. Это что-то вроде чудесного факела, который попал мне в руки на мгновенье, и я хочу заставить его пылать как можно ярче, прежде чем передать грядущим поколениям» (Б. Шоу).

Профессионализм педагога заключается не только в том, что он учит, но и в том, что он сам учится всю жизнь. При широком рассмотрении, педагогика является самой массовой деятельностью на свете. Все мы, родители, воспитатели, учителя должны учиться педагогике. А какой же она бывает?

Состояние государства – это одновременно и причина, и следствие работы системы образования. А история государства, его современность и будущее – одно неразрывное целое с историей и современностью образования (Ю.Зоря).

Российское образование можно выразить своеобразным алгоритмом: летописи – братства – коллегиумы – Академии – Университеты. В 17-18 веках на Западе появляются педагогические труды: «Золотое правило

дидактики» Яна Амоса Каменского – мастерская гуманности и человечности; теория «чистой доски» Жана Жака Руссо – теория свободного воспитания – это определённые споры о первичности образования или воспитания.

Песталоцци в своей теории связал обучение с воспитанием (развивающее образование), связал педагогику с психологией. Педагогика Гербарта – первая попытка построения теоретической педагогики, которая основывается на философии и психологии.

Дальнейшее развитие приводит к становлению так называемой реформаторской педагогики (конец 19-го – начало 20-го веков). Именно в этот исторический период были сформулированы основные педагогические концепции, которые были актуальными. Идеи Руссо получают своё практическое применение и развитие в педагогике свободного воспитания. Эффективность подхода Марии Монтессори объясняется ролью эмоций в механизме запоминания (знания, умения, навыки), имеющая яркую положительную эмоциональную окраску.

Система наглядного обучения и воспитания превалирует как в массовой школе, так и других видах школьного образования и сегодня. В подавляющем большинстве случаев такой подход формирует эмпирическое мышление и сознание, ограниченное наглядными представлениями об окружающем мире. Мы не говорим о талантливых преподавателях, интуитивно выходящих за рамки привычного, мы говорим о научной несостоятельности традиционного подхода. Конечно, иногда выпускаются и творческие индивидуальности, но это вопреки системе и благодаря своему роду, семье, способностям и встретившемуся талантливому педагогу.

Совершенно определённо, всегда существовал и *другой подход.* У него не существует названия, но, думаю, что мы не ошибёмся, если назовём его творческим. Во все времена рождались гениальные и талантливые люди,

которые делали всё не так, как другие. Если они занимались педагогикой, то успехи и способности их учеников выделялись необыкновенно. Но их опыт научно не изучался, самим им заниматься этим было некогда. Поэтому последователей, именно в педагогике, как правило, не оставалось. А если и оставались, то опять же действовали по унаследованному опыту и наитию, не оставляя описания своего понимания. Это очень сложная научно-познавательная проблема философско-психологического содержания, к решению которой наука в 19-м веке была ещё не готова, хотя предпосылки уже складывались.

Попробуем проанализировать и выделить главное в педагогике основателя «Новой русской школы» – Милия Алексеевича Балакирева. Хотя чётко сформулированной своей дидактики он не оставил, последние десятки лет её образ начинает проступать, благодаря исследователям его творчества. Ну не могло же так случиться, чтобы в его деятельности не было концепции, то есть системы взглядов, позволяющей делать целесообразные действия на многочисленных направлениях своей деятельности. О наличии концепции у Балакирева пишет и автор монографии Т.А. Зайцева: «у него всё системно, всё последовательно, всё взаимосвязано, всё подчинено одной цели». Это значит, что он планировал свои действия, что невозможно без ведения статистики, анализа и обобщения своей работы. Но ведь и времени для этого у него свободного-то не было, он проводил универсальную титаническую работу. А сколько он занимался чужими судьбами? Быть может, в силу своей гениальности он действовал концептуально по интуиции?

Исследуя творчество Балакирева, Слонимский сказал, что осознанная цель Балакирева – это «научить ученика летать ранее, чем он научится ходить». Значит, он увидел факты балакиревского творческого подхода, и мы должны найти их и представить на ваше обозрение. Но перед этим немного об истории вопроса.

На западе балакиревский кружок называли «русской пятёркой». Из этой пятёрки только Балакирев – штатский человек, занимающийся музыкой профессионально, живущий музыкой и живущий с музыки. Четверо же других носили мундиры. Цезарь Антонович Кюи, Модест Петрович Мусоргский, Николай Андреевич Римский-Корсаков и Александр Порфирьевич Бородин были людьми военными, и служба обеспечивала их материально. Ну а в свободное время они – любители музыки, талантливые дилетанты, не шедшие далее написания романсов. Таковыми, наверное, и остались бы, но встреча с Балакиревым, увлёкшим их, во многом перевернула жизнь.

Отмена крепостного права в России (1861 год) положила начало перехода от феодального строя к капиталистическому. Вместе с этим происходит и развитие образования.

М.А. Балакирев – композитор и педагог, пианист и дирижёр, музыкальный просветитель и собиратель народных песен, глава «Могучей кучки», основатель Бесплатной Музыкальной Школы и человек духовного поиска. В наше время, когда 21-й век предъявляет новые ко всем сферам человеческого бытия, включая художественное творчество и образование, культурное развитие и установление новых правильных человеческих отношений от малых групп до мирового сообщества в целом, роль Балакирева осознаётся в новом звучании и масштабах. Именно удивительный пример жертвенной любви к Родине, отечественной и мировой культуре, своим собратьям по музыкальному цеху являл Балакирев не словами, но всей своей жизнью. Именно самоотдача и отдача всего, что имел на благо других, были основой его существования, его славы и страданий. В нём мы видим разностороннего служителя, который и других естественным образом учил служению не себе, но высшим целям и идеям, народу и его будущему. Именно созданная им «Могучая кучка» являла удивительный пример творческого сотрудничества и соучастия в деле служения.

Именно добрая воля – вот что двигало Балакиревым и его учениками, и сподвижниками, которые образовали группу служителей – то, что так ищут и редко находят в нашем взаимозависимом и в то же время всё ещё страшно разобщённом мире. Именно расширению горизонтов сознания способствовал Балакирев, обучая своих учеников на опыте мирового художественного творчества и распространения передовых по тем временам взглядов, предполагающих обязательно общение и взаимодействие различных культур; к этому он готовил и самые различные слои общества, занимаясь музыкальным просветительством. Именно ответственность за всё была одной из самых пронзительных черт его характера, и этой же ответственности он требовал от других.

Примечательно, фамилия «Балакирев» происходит от восточного «балакирь», то есть «горшок». В таком резервуаре, «горшке» собрано, хранится, «варится» всё то, что каждый может внести в групповое целое, и оттуда, по мере потребности, каждый может черпать вдохновение для работы, для творчества, для служения миру! Причём, целое удивительным образом оказывается больше суммы составляющих частей, больше на величину «энергии связи», на результат взаимодействия, который, в противном случае, просто отсутствовал бы. Скажем, Балакирев открывает чудесные свойства народной песни, запечатлевая их в своём сборнике обработок и нескольких сочинениях. Но это далеко не всё. Ибо и сами песни, и его открытие, и родившийся таким образом новый лексикон, могут претворяться совершенно по-своему другими участниками группы. Наоборот, Балакирев за всю жизнь так и не написал ни одной оперы. Но разве 32 оперы балакиревцев не воплотили его идеи, не стали их закономерным воплощением и реализацией? Безусловно, стали! Именно как группа, как «Пятёрка», балакиревский кружок вошёл в сознание Западной Европы, оказав на её музыкальную культуру огромное воздействие. Характерно, что в 20-м веке, когда новаторство стало знаменем многих представителей искусства, многие

художники-новаторы, хотя бы на время, предпочитали объединяться в творческие объединения или группы.

Теория музыкального содержания заявила о себе сравнительно недавно – в конце 20-го – начале 21-го веков – и была вызвана острейшей культурной необходимостью этого времени. В то время как близкие ей области бурно развивались за рубежом во многих странах, в СССР пребывала в «замороженном состоянии». На западе давно существовала герменевтика (наука о толковании текстов), в принципе дававшая большую свободу догадкам о сюжетах и образах инструментальных произведений.

В исследовании музыкальных эмоций инициатива принадлежала психологии – науке, приобретшей фундаментальность в этом столетии. Интенсивное развитие музыкальных эмоций стало основательным подспорьем для изучения музыкального содержания.

Есть программа, которая составлена на основе учебно-методического пособия для ДМШ и ДШИ (авторы: В.Н. Холопова, Н.В. Бойцова, Е.М. Акишина, 2005 г.) и адаптирована педагогом теории музыки Дробот О.Е. под руководством В.Н. Холоповой для обучения старшеклассников в школе Балакирева в объёме 32-х учебных часов в год.

Освоение музыкального содержания даёт детям возможность соединить воедино все знания, полученные ими по разным предметам не только в ДМШ и ДШИ, но и в средней общеобразовательной школе. Этот синтез способствует более глубокому пониманию мыслей и чувств, философских, религиозных идей и установок каждого исторического периода. Краткое определение раскрывается в формулировке: *«содержание музыки – её выразительно – смысловая сущность» (В.Н. Холопова).*

Метод Балакирева, сочетая в себе образность, мышление и творчество, создал сплав – образование, воспитание и культура, и эта уникальность явилась фундаментом рождения «Новой русской школы». Взгляд Балакирева

на историческое наследие музыкальной культуры рассматривал три составляющие: эмоции в музыкальном примере, изобразительность в анализе музыкальных произведений и символика в программности алгоритма.

«Музыкальное содержание» – новаторский учебный предмет, всё более распространяющийся по России. Он рекомендован для преподавания Министерством культуры РФ ещё с 1999 года, в настоящее время вошедший в госстандарт.

В связи с предназначением данного курса в школе Балакирева делаются ссылки на его произведения.

Педагогическая находка Балакирева – салонный принцип общения. Метод работы схож с предметностью «Музыкального содержания» по творческим параметрам. Опора на синтез: образование – воспитание – культура. Применение новаторства в работе творческих групп и принципа импровизации. Видение концепции создания музыкальных произведений в трёх сторонах музыкального содержания: эмоциональности, выразительности и символики. Один из ярких примеров – восточная фантазия «Исламей», которая сочетает в себе сонату, вариации и балладный тип развития, где реприза создаёт подъём на новый рубеж, происходит трансформация тем и трагическая, драматическая кода. В «Исламее» виртуозная пианистическая техника, это одно из блестящих концертных сочинений русской фортепианной музыки.

Балакирев – один из создателей оригинального фортепианного стиля. Лучшее из фортепианных произведений Балакирева – восточная фантазия «Исламей» (1869), сочетающая яркую картинность, своеобразие народно-жанрового колорита с виртуозным блеском.

Стихи Л.Ю. Гурьяновой «Наш Балакирев»:

«Хранит история Отечества немало Имён великих в памяти своей,

Нам важно знать, где славы их начало, и почему они живут в сердцах людей.
В фамилии любого человека есть тайный смысл. Хранится он до века,
Когда придёт черёд ему открыться и даром судьбоносным проявиться.

Есть этот знак и у Балакирева рода:
Сплелись корнями в нём навеки два народа.
Один высоко в небе жаворонком вьётся,
Разливом вешних рек стремится вширь,
Порой, бывает, балагурит и смеётся в старинном русском слове «Балакирь».
Другой перекликается с ним эхом, поёт, как наигрыш курая на заре,
В котором детство манит нас счастливым смехом,
И голос матери зовёт: «Балам кире»…

Наверно, только так могло случиться,
Не зря известен всем былинный наш размах,
Балакиреву было суждено родиться у нас в России и на волжских берегах!
Волшебный сплав культур – он отзовётся
Сквозь пыль веков, песчинки лет и дней,
Он к нам восточною фантазией ворвётся
С названьем необычным – «Исламей».
Балакиревским даром вдохновенным со всеми вами щедро я делюсь,
Под звуки симфонической поэмы,
Известной под названьем кратким – «Русь».
Единство двух культур храня по праву,
Сплотил Балакирев талантливых друзей,
«Могучей кучкой» выступив во славу Прекрасной музы – Родины своей.
Он был для всех Наставник и Учитель,
Он – основатель первых музыкальных школ,
Не просто композитор – Просветитель, Великой русской музыки посол!
Наследники Балакирева! С вами мы вместе сможем мир преобразить!

Держа в руках Балакирева знамя, Искусством будем Родине служить!»

© Дробот О.Е., 2015