

УДК: 37:78.072.2

DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-190-194

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ НА УРОКАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Н. П. Шишляникова

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан

На основе анализа теории и практики преподавания музыки в школе поставлена проблема обращения студентов и школьников к разным жанрам, стилям и направлениям современной академической музыки, к популярным у подростков музыкальным композициям. Рассматриваются особенности подготовки будущего педагога-музыканта к руководству освоением языка музыкального авангарда учащимися, практика работы с произведениями отечественных композиторов авангардной волны.

Ключевые слова: академическая музыка, музыкальный авангард, неоклассицизм, неоромантизм, неофольклоризм, подростки, поп-музыка.

Школа в начале XXI в. «претерпевает существенные изменения», которые предъявляют повышенные требования выпускнику педагогического вуза. Об этом пишут Т. А. Куликова, Н. А. Проница: «Современный учитель должен уметь не только передавать детям знания в готовом виде, но и владеть методикой преподавания предмета в совершенстве...» [1, с. 84]. Не является исключением музыкально-педагогическое образование.

Модернизация профессионального и общего музыкального образования подразумевает переход на такую инновационную модель, в рамках которой музыкальное искусство рассматривается как эмоционально-образный язык, как источник и способ формирования у подрастающего поколения ценностного отношения к современному миру, что актуализирует проблему обращения к современной музыке, искусству. В работах ученых последних лет настойчиво утверждается точка зрения о необходимости учить детей «разбираться в огромном информационном потоке массовой культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества...», предлагается «...в содержание модернизации предметной области „Искусство“ включить как академического искусства, так и произведений современного искусства...» [2, 3].

Е. А. Бодина в статье «Освоение современной музыки как фундаментальная проблема образования» справедливо указывает на то, что до сих пор «современное искусство, в отличие от классического – хорошо изученного, глубоко и всесторонне осмысленного, – остается фактически „на обочине“ образовательного процесса», ...а «молодой слушатель зачастую относится к современной академической музыке с недоверием и скептицизмом: она-де создается для профессионалов, элитарна и непонятна» [4].

Безусловно, во все времена музыкальный вкус детей воспитывался на образцах высокого класси-

ческого искусства. Между тем современные дети живут в другом мире, имеют доступ к разного рода информационным ресурсам, вне урока слушают другую музыку, предпочитают другие ритмы и интонации, рожденные в их время. Подобное положение вызвано тем, что и классическая, и современная академическая музыка остается невостребованной широкими массами по причине отсутствия музыкального вкуса и сформированной потребности общения с ней. При этом средствами массовой информации активно насаждается низкопробная поп-музыка, примитивные шлягеры, и один час музыки в неделю в школьном расписании не способен противостоять массивному наступлению молодежной субкультуры.

Другая причина состоит в том, что требования ФГОС вынуждают педагога следовать музыкальному репертуару, предписанному программой. И многие учителя плывут по привычному руслу, испытывая трудности в преподавании музыки в классах основной школы, когда подростки массово увлекаются различными течениями современной поп-музыки, а некоторые откровенно не желают слушать классическую и современную академическую музыку.

Третья причина заключается в том, что, как правило, учитель не готов к преподаванию произведений современного искусства, которое требует целенаправленной подготовки в силу его многоликости, мировоззренческой обусловленности, непривычности языка, в том числе авангардной музыки.

Выход видится в приобщении будущих педагогов, а через них – школьников к современной академической музыке в ее связях с классикой и популярными в молодежной среде ритмами, знакомстве с иными средствами выразительности, техниками сочинения и исполнения музыки, рожденными композиторами-авангардистами. Подтверждение этому находим в работе Б. Н. Лазарева,

который поднимает проблему подготовки студентов к освоению стилистических особенностей авангардной музыки и предлагает модель ее освоения, «нацеленную на понимание разнонаправленных, основанных на синтезе связей и отношений этой музыки с другими сферами культуры и разных направлений внутри самой музыки» [5, с. 95].

Явление авангарда невозможно рассматривать вне культурно-исторического и мировоззренческого контекста, который обусловил его появление. Исторические катаклизмы XX в., связанные с революциями, мировыми войнами, внесли хаос в привычный миропорядок, потрясли его социальные основы. И это не могло не отразиться в искусстве. На смену искусству классического реализма пришло искусство модернизма, основанное на коренной ломке традиций предшествующих стилей и появлении всевозможных экспериментов. Если классический реализм утверждал образ мира, в центре которого – человек, а миропонимание человека было в центре внимания художника, поэта, композитора, то «искусство противоречивой эпохи не может не иметь противоречивых направлений», – пишет В. Воровьева. Оно является отражением как «болезни и разобщенности, порой абсурдности современного мира, так и осмыслением путей исцеления, поиска новых ценностей и новой духовной опоры культуры и человека [6].

З. М. Денисова характеризует постмодернизм как «определенную философскую концепцию... как тип художественного мышления, свидетельствующий о возникновении особого мироощущения». По мнению автора, «постмодернизм демонстрирует отвержение любых правил, сформированных предыдущей культурной традицией, и пропагандирует эклектичность, выражающуюся в сосуществовании различных стилей, приемов, форм, культурных кодов в рамках одного произведения» [7, с. 62].

Музыка, музыкальная культура не избежала радикальных перемен, связанных с философскими течениями модернизма и постмодернизма XX – начала XXI вв., что выразилось в смене эстетических парадигм, частой сменой стилей, направлений, течений, появлении открытых музыкальных форм, когда произведение рождается на глазах у слушателя (джаз, композиции Ф. Гласса и др.), разрушение традиционных канонов сочинения и восприятия музыки.

Эти радикальные перемены отражены не только в зарубежном, но и в отечественном искусстве. О том, как это отразилось в музыке, пишет В. Н. Холопова: «Динамический напор действительности XX века вызвал к жизни невиданную активизацию ритмического начала в музыке, сказавшаяся в разнообразных ее течениях – и в творчест-

ве крупнейших композиторов... и в ультраритмичной рок-песне, тотально увлекшей молодежь...» [8, с. 43].

В настоящее время появляются все новые композиции, жанры и направления молодежной субкультуры с необычными техниками исполнения, которыми увлекаются подростки. Будущий педагог-музыкант должен быть готов к руководству слушанием как лучших образцов академической авангардной музыки, так и современных композиций, популярных в подростковой среде, с тем чтобы в повседневно звучащем потоке научить детей различать то, что ценно для души, что воспитывает музыкальный слух и вкус современного человека. «Главное – не идти по пути неприятия, а идти по дороге желания понять неизвестное, подчас сложное, и тогда обязательно откроются ценности современной музыки», – пишет Е. В. Стригина [9, с. 4].

В течение последних лет в Хакасском государственном университете им. Н. Ф. Катанова на выпускном курсе студенты направления подготовки «Педагогическое образование» профиля «Музыка» изучают курс вариативной части учебного плана «Современное искусство и арт-практики в музыкальном образовании». Для знакомства с образцами зарубежного авангарда запланировано прослушивание и анализ отдельных композиций К. Штокхаузена, А. Шенберга, М. Наймана – крупнейших новаторов европейского авангарда, изменивших сами основы музыкальных традиций (представления о ладе, гармонии, мелодике и музыкальной форме, техниках сочинения музыки с использованием звучаний, созданных электроникой); композиций американских авангардистов – Ф. Гласса, С. Райха, Д. Кейджа.

Большая часть учебного времени отведена знакомству с представителями отечественного музыкального авангарда XX в., в котором, как в зеркале, отразились общемировые музыкальные процессы, где «крупным штрихом выявляются два основных стиливых полюса: классическо-традиционный и радикально-новаторский», – о чем пишет Е. В. Стригина [9, с. 158]. Советские композиторы (С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.) освоили авангардные техники, но уже в 70–80-е гг. они стали освобождаться от «диктатуры авангарда». В музыке этого периода «выявляются черты трех „нео“ (неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм)...» [9, с. 159].

Яркие представители неоклассицизма – Д. Шостакович (Пятнадцатая симфония); С. Прокофьев (балет на сюжет трагедии В. Шекспира «Ромео и Джульетта») с использованием средств выразительности, не свойственных балетной музыке (обращение к жанрам старинных танцев – менуэт, гавот,

галоп, в которых опора на тонику сочетается с использованием диатоники); А. Шнитке (Первая и Третья симфонии, Кончерто гротто № 1, № 2, в которых, по словам В. Н. Холоповой, «Шнитке, подобно Шостаковичу, отступил от моностилевого представления о музыкальном языке» [10, с. 39] и отразил в музыке широкое распространение полистилистических тенденций).

Как пример слияния классических традиций и современного музыкального стиля слушаем и анализируем со студентами видеофрагменты рок-оперы «Юнона и Авось» А. Рыбникова на сюжет поэмы А. Вознесенского в аспекте возможного использования на уроке музыки в школе. Подчеркиваем особенности (крупная форма, наличие вокальных, речевых и инструментальных фрагментов, философская и историческая направленность, связь с русскими классическими традициями, присутствие на сцене вместе с артистами рок-музыкантов в качестве равноправных исполнителей).

Отечественный представитель неоромантизма Э. Денисов – блестящий живописец оркестра, который отразил на основе додекафонии новое прочтение понятия «романтического», одухотворенной идеей красоты, связь музыки с традициями французского импрессионизма (слушаем и разбираем композицию «Три картины Пауля Клее», а также образцы электронной музыки).

Одно из ярких явлений русской музыки 1960–1970-х гг. – неофольклоризм как обращение к основам национального, заложенного в музыкальном фольклоре. Лидеры русского неофольклоризма – Г. Свиридов («Курские песни»), В. Гаврилин (вокальный цикл «Русская тетрадь»), Р. Щедрин (концерт «Озорные частушки», Второй концерт «Звон»). На основе анализа выясняем, что они создали собственные сочинения как «переосмысление народно-песенных истоков» в соединении с современными средствами выразительности.

Из современных молодежных жанров слушаем лучшие образцы поп-музыки, джаза, рок-н-ролла, композиции в стиле хип-хоп, которые имеют большое количество разновидностей, но их основой остается «рэп (рифмованный ритмический речитатив) и ритм, который задает диджей (в основном в партии баса и синтезатора)» [11]. Лучшие образцы композиций отбираем для проведения уроков музыки во время педагогической практики.

Данный спецкурс является теоретическим и одновременно практико-ориентированным. Помимо анализа произведений в аудитории стремимся к тому, чтобы во время практики был разработан и показан в рамках конкурса педагогического мастерства «Учитель, которого ждут» урок с прослушиванием и анализом особенностей языка произведения современной музыки. Приведем пример

урока студентки, посвященного знакомству учащихся в 5-м классе с творчеством композитора новой фольклорной волны В. Гаврилина.

После прослушивания фрагмента «Вечерняя музыка» из хоровой симфонии-действия «Перезвон» ребята делятся впечатлениями (красивая певучая мелодия в исполнении хора; композитор передает красоту звучания голосов хора и симфонического оркестра). Далее следует прослушивание отдельных фрагментов в исполнении учителя на фортепиано с целью анализа для более глубокого погружения учащихся в особенности языка этой музыки.

Пятиклассники характеризуют мелодию (певучая, спокойная, задушевная, задумчивая), затем под руководством учителя разучивают ее в виде вокализа. После этого школьники дополняют характеристики музыки (сердечная, возвышенная, вдохновляющая, умиротворяющая), вникают в особенности мелодии (простая, напоминающая народный мотив, распевная и тихая, как колыбельная), ритма (ровный). На вопрос учителя, эта музыка народная или композиторская, последовали ответы (композиторская, но в народном духе; принадлежит русскому композитору; она протяжная с распевами, что характерно для русской музыки; мелодия напоминает русский народный напев).

Учитель сообщает, что музыку эту сочинил наш современник композитор В. Гаврилин, предлагает еще раз прослушать в записи и дополнить характеристику этого произведения. Ответы: «Композитор очень любит свой народ, его песни, окружающую природу; воспевает свою родину и передает эти чувства нам; в музыке чувствуется светлая печаль, возможно, автор вспоминает свои родные места, своих близких, соотечественников, которые далеко от него», – говорят о том, что школьников тронула эта музыка, они поняли ее содержание.

На вопрос, как композитор характеризует душу русского человека, какая она, эта загадочная русская душа, что для нее характерно, судя по мелодии, последовали ответы: «Простота, ясность, широта, открытость». Далее учитель выясняет с ребятами исполнительский состав (звучал женский голос и смешанный хор; мелодия звучала в исполнении женского голоса, а остальные голоса сопровождали, создавали фон, подражали звону колоколов; на фоне колоколов мелодия звучала величественно, тихо и в то же время торжественно).

Учитель сообщает название этого произведения, характеризует особенности творчества В. Гаврилина – певца Русского Севера, малой родины, где он родился и вырос, а теперь воспевает эту красоту в своих произведениях. На слайде демонстрирует слова Г. Свиридова о творчестве В. Гаврилина: «Музыка Гаврилина вся, от первой до послед-

ней ноты, напоена русским мелосом. Чистота ее стиля поразительная. Органическое, сыновнее чувство Родины – драгоценное свойство этой музыки, ее сердцевина. Из песен и хоров В. Гаврилина встает вольная, перезвонная Русь».

Резюмируя сказанное, следует отметить главное. Наша практика обращения к лучшим образцам современной академической музыки, освоение ее языка и возможностей приобщения к ней школь-

ников, разумное сочетание произведений классики и лучших композиций, популярных в подростковой среде, дает положительные результаты. Нивелируется отчуждение подростков от классической музыки, воспитывается их музыкальная культура и эстетический вкус как способность отличать «плохое от хорошего в искусстве» (Д. Б. Кабалевский), что, собственно, и составляет конечную цель уроков музыки в общеобразовательной школе.

Список литературы

1. Куликова Т. А., Пронина Н. А. Формирование готовности будущего педагога к профессиональной деятельности // Вестн. Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2018. Вып. 3 (192). С. 84–90.
2. Акишина Е. М. Концептуальные подходы к преподаванию предметов искусства в современной школе // Педагогика искусства. № 3. 2016. URL: <http://www.arteducation.ru/sites/default/files/> (дата обращения: 05.03.2018).
3. Акишина Е. М. Современные аспекты модернизации преподавания предметной области «Искусство» // Педагогика искусства. № 1. 2017. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal> (дата обращения: 05.03.2018).
4. Бодина Е. А. Освоение современной музыки как фундаментальная проблема образования // Педагогика искусства. № 1. 2018. URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal> (дата обращения: 01.03.2018).
5. Лазарев Б. Н. Подготовка студентов к освоению стилистических особенностей авангардной музыки // Музыкальное искусство и образование. Вестник кафедры ЮНЕСКО. 2013. № 2. С. 94–98.
6. Воробьева В. Актуальное искусство: зритель в поисках смысла. URL: http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (дата обращения: 15.10.2017).
7. Денисова З. М. Отечественная музыкальная культура последней трети XX века в контексте постмодернизма // Междунар. науч.-исслед. журн. № 05 (59). Ч. 1. Екатеринбург, 2017. С. 61–64.
8. Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2000. 320 с.
9. Стригина Е. В. Музыка XX века: учеб. пособие для студентов музыкальных училищ и вузов. Бийск: Бия, 2006. 280 с.
10. Холопова В. Н., Чигарева Е. И. Альфред Шнитке: очерк жизни и творчества. М.: Советский композитор, 1990. 350 с.
11. Колесник С. Современные молодежные стили. URL: <http://music-education.ru/kakie-stili-est-v-sovremennoy-muzyki/> (дата обращения: 15.02.2018).

Шишлянникова Нина Петровна, профессор, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова (пр. Ленина, 92, Абакан, Россия, 655017). E-mail: presto200@yandex.ru

Материал поступил в редакцию 18.04.2018.

DOI 10.23951/1609-624X-2018-7-190-194

TRAINING STUDENTS FOR TEACHING MODERN MUSIC IN SECONDARY SCHOOL

N. P. Shishlyannikova

Khakassian State University of N. F. Katanov, Abakan, Republic of Khakassia, Russian Federation

On the basis of theoretical and practical analysis of teaching music at regular school the reasons of pupils' subtraction from classical music are exposed, problem of the appeal of pupils and university students to different genres, styles and directions of modern academic music, to popular teen compositions are revealed. The cultural, historical and ideological appearance of modernist art based on a radical breakdown of the traditions of the old style is emphasized. Characteristic features of neoclassicism, neo-romanticism, neofolklorizm on the example of creations by Russian composers (S. Prokofiev, A. Schnittke, E. Denisov, V. Gavrilin), the characteristic feature of which is the refusal of "vanguard dictatorship", a combination of classical musical forms and vanguard the techniques of the composition of music are analyzed. Polystylistic tendencies of neoclassicism are emphasized in A. Schnittke's creations; in E. Denisov's – new reading of the concept "romantic" on the basis of a twelve-tone technique; V. Gavrilin's – "reconsideration of national and song sources" in connection with modern means of expressiveness; in youth genres of a rok'n'roll, in hip-hop style compositions – "activation of the rhythmic beginning in music". Training features of a future music teacher for the leadership of language acquisition of modern music by pupils are considered.

An example of how students use knowledge and skills in the classroom is provided during student teaching at regular school.

Key words: *academic music, musical vanguard, neoclassicism, neo-romanticism, neo-folklorism, teenagers, pop music.*

References

1. Kulikova T. A., Pronina N. A. Formirovaniye gotovnosti budushchego pedagoga k professional'noy deyatel'nosti [Formation of readiness of future teacher to professional activity]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – TSPU Bulletin*, 2018, vol. 3 (192), pp. 84–90 (in Russian).
2. Akishina E. M. Kontseptual'nye podkhody k prepodavaniyu predmetov iskusstva v sovremennoy shkole [Conceptual approaches to teaching art at modern school]. *Pedagogika iskusstva – Pedagogy of Art*, 2016, no. 3 (in Russian). URL: <http://www.arteducation.ru/sites/default/files/> (accessed 5 March 2018).
3. Akishina E. M. Sovremennyye aspekty modernizatsii prepodavaniya predmetnoy oblasti "Iskusstvo" [Modern aspects of modernization of teaching subject domain "Art"]. *Pedagogika iskusstva – Pedagogy of Art*, 2017, no. 1 (in Russian). URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal> (accessed 5 March 2018).
4. Bodina E. A. Osvoeniye sovremennoy muzyki kak fundamental'naya problema obrazovaniya [Development of modern music as fundamental problem of education]. *Pedagogika iskusstva – Pedagogy of Art*, 2018, no. 1 (in Russian). URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal> (accessed 1 March 2018).
5. Lazarev B. N. Podgotovka studentov k osvoiniyu stilisticheskikh osobennostey avangardnoy muzyki [Training of students for development of stylistic features of vanguard music]. *Muzikal'noye iskusstvo i obrazovaniye. Vestnik kafedry YUNESKO – Bulletin of the UNESCO Chair "Musical Art and Education"*, 2013, no. 2, pp. 94–98 (in Russian).
6. Vorov'yeva V. Aktual'noye iskusstvo: zritel' v poiskakh smysla [Modern art: the viewer in search of sense] (in Russian). URL: http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (accessed 15 October 2017).
7. Denisova Z. M. Otechestvennaya muzikal'naya kul'tura posledney treti XX veka v kontekste postmodernizma [The Russian musical culture of the last third of the 20th century in the context of postmodernism]. *Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal – Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatel'skiy zhurnal*, 2017, no. 05 (59), part 1, pp. 61–64 (in Russian).
8. Kholopova V. N. *Muzyka kak vid iskusstva: uchebnoye posobiye* [Music as art form: work book]. Saint Petersburg, Lan' Publ., 2000. 320 p. (in Russian).
9. Strigina E. V. *Muzyka XX veka: uchebnoye posobiye dlya studentov muzikal'nykh uchilishch i vuzov* [Music of the 20th century: work book for students of musical schools and higher education institutions]. Biysk, Biya Publ., 2006. 280 p. (in Russian).
10. Kholopova V. N., Chigareva E. I. *Al'fred Shnitke: ocherk zhizni i tvorchestva* [Alfred Schnittke: sketch of life and creativity]. Moscow, Sovetskiy kompozitor Publ., 1990. 350 p. (in Russian).
11. Kolesnik S. *Sovremennyye molodezhnye stili* [Modern youth styles]. URL: <http://music-education.ru/kakie-stili-est-v-sovremennoy-muzyk/> (accessed 15 February 2018).

Shishlyannikova N. P., Khakassian State University of N. F. Katanov (ul. Lenina, 92, Abakan, Republic of Khakassia, Russian Federation, 655017). E-mail: presto200@yandex.ru