

КУЛИК ГАЛИНА ИВАНОВНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

В статье предложена и рассмотрена идея всеобщего музыкального образования. Это главное условие для развития музыкального мышления и интеллекта, для осознанного развития музыкальных способностей у любого человека, кто хочет читать ноты и играть на инструменте. Для музыкальной педагогики главное — знать и найти эффективные методы обучения. Статья адресована преподавателям музыкальных школ, лицеев, гимназий, преподавателям общеобразовательных школ.

Ключевые слова: музыкальный язык, грамотный слушатель, радость творчества.

Keywords: musical language, competent listener, creativity joy.

*Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, и я запомню.
Вовлеки меня, и я научусь.
Китайская мудрость*

Среди музыкантов-педагогов прошлого были и просветители. Среди них — Гавриил Алексеевич Ломакин и Милий Алексеевич Балакирев. В 1862 году в Петербурге они открыли бесплатную музыкальную школу, она просуществовала довольно долго. Эта школа предоставляла начальное музыкальное образование всем желающим и вела концертную деятельность. При Н. А. Римском-Корсакове школа стала центром исполнения новой русской музыки. В 1906 году в Москве по инициативе композитора С. И. Танеева была организована Народная консерватория. Призвание её — распространять музыкальное образование среди населения, обучать хоровому искусству и выявлять талантливых людей, чтобы обучать их игре на музыкальных инструментах. Хотя хоровое пение с тех пор и считалось единственным путём музыкальной грамотности, но оно не может дать полноценного музыкального образования.

В начале XX века идеи всеобщего музыкального образования развивали три композитора-просветителя. Они разработали свои оригинальные системы обучения музыке в общеобразовательных школах. Методику развития музыкального слуха предложил Золтан Кодай (1882–1967 гг.), венгерский композитор и педагог; приобщение к музыке через чувство ритма — немецкий музыкант Карл Орф (1895–1982 гг.). Советский композитор Д. Б. Кабалевский (1904–1983 гг.) сделал доступным понимание музыкальных жанров и стилей. Достижения этих выдающихся просветителей в деле приобщения к музыке огромны. Но главная проблема музыкального образования — проблема музыкальной грамотности — этими системами не решена. Музыкальная грамотность — это способность читать, писать и мыслить на языке музыки.

Ещё примерно 30 лет назад музыкальное образование было одним из самых распространённых и осуществлялось не только в детских музыкальных школах, но и в школах общеобразовательных. Широкие задачи музыкального воспитания и образования масс были направлены как на общее, любительское, так и частное, профессиональное. Та и другая формы в этой непростой области не представляли между собой такого резкого контраста, который наблюдается в настоящее время.

Методы обучения должны соответствовать возможностям времени. Мир давно изменился. Появилась масса новых возможностей. В XX веке не могло быть и речи о том, чтобы обучать игре на фортепиано сразу целый класс или учить

чтению нот с помощью простой компьютерной программы. Новые технологии — это прекрасно. Но машины не могут творить. А развивать творческое мышление и интеллект музыкант может только на музыкальном языке. Музыка нужна каждому человеку для его личного духовного и творческого роста. Пока человек музыкально не образован, он не будет бить тревогу по музыкальной грамотности! До тех пор, пока все наши дети не начнут читать и писать на музыкальном языке, музыкальные уроки будут сокращать и вытеснять из школ. Потерять можно только то, что имел. Люди даже не представляют, что может быть иначе.

Возможно, сплав техники и музыкального интеллекта ещё даст нечто качественное. Но пока мелодичная классика, даже несложная, находит всё меньше и меньше слушателей среди молодёжи. Хотя музыкальное произведение может быть образцом красоты. Классическая музыка, являясь эстетической ценностью, всегда признавалась и признаётся как мощная, живительная и исцеляющая музыка. И это, в свою очередь, сказывалось на общем эстетическом и духовном уровне развития социума. Но только ли на духовном и эстетическом? Об этом никто не задумывался. Человек, испытавший радость творчества даже в самой минимальной степени, цепью рефлексов углубляет свой жизненный опыт и становится иным по психическому складу. В наше время музыкальное образование стало уже немодным. ВИА и оркестры не изменяют ситуации. Звукозаписи перешли на карманный уровень — появились цифровые носители. Нужда в музыкальной грамотности почти совсем исчезла. Популярная музыка упрощается. Её основа — примитивнейшие ритмовые попевки — почти явление допотопной эпохи. А развёрнутые, прогрессивные жанры музыки (сонаты и симфонии) совершенно непонятны большинству людей. Многие судят о музыке по качеству записи, возможностям электроинструментов и звуковых эффектов. А если убрать электронную «обёртку» большинства песен? Совершенно примитивный материал, стоит только попытаться сыграть эти песенки на фортепиано. Они не помогают ни развитию музыкального слуха, ни обогащению духовного мира, ни росту творческих способностей и интеллекта. Без грамотных слушателей музыкальное искусство деградирует. Чтобы говорить на языке, его вначале нужно выучить. Это главное условие для развития музыкального мышления и интеллекта.

Язык общения, научный и музыкальный языки развиваются, влияя друг на друга. Одно влияет на другое, создавая в человеке гармоничный баланс логики и чувства, времени и пространства, конкретного и образного. Трудно сказать, что первично. Однако вначале был громадный расцвет музыкального искусства (барокко, классицизм, романтизм, модернизм), и лишь потом последовала техническая революция. А сейчас музыкальное искусство в глубокой

депрессии. Может случиться так, что человеческая мысль, не подкрепляемая больше музыкальным прогрессом, начнёт угасать. А человек, лишённый творческой мысли, обречён на деградацию.

Из эпохи донотной письменности сохранился только фольклор, к примеру, «Щедрик», — этой попевке из трёх нот около тысячи лет. Она проста для повторения, потому и сохранилась в сёлах Украины. Более сложные произведения невозможно было сохранить. И вот когда появился нотный стан и письменный язык (X в., гениальное изобретение итальянского монаха Гвидо Аретинского), стала стремительно развиваться мысль. Появились симфонии, сонаты, оперы, балеты...

Отношение общества к музыкальному языку можно назвать барометром его умственного развития. Способность слушать, понимать и любить симфоническую и оперную музыку — признак того, что умственное развитие людей достигло высочайшего уровня. Вторая половина XIX века — «серебряный век» культуры. Почти в каждой европейской стране появились гениальные композиторы. С тех пор их музыка является образцом совершенства, и до сих пор никто не создал новой музыкальной классики.

Музыка — это язык, и он, по сути, универсален. Обучение ему основано на общих законах восприятия, запоминания и развития навыков. Но для этого должен быть учитель, который будет поправлять и помогать запоминать. В этом смысле музыкальная педагогика должна владеть и пользоваться методами естественного развития восприятия и становления навыков для каждого, кто хочет читать ноты и играть на инструменте. Главное — знать или найти эффективные методы обучения. Может, так и осуществится идея всеобщего музыкального образования? Ведь музыкальное образование — это не использование, а осознанное создание музыкальных способностей у любого человека. Особенно активно и интенсивно они развиваются в детском возрасте. Ладотональная настройка слуха не является помехой для дальнейших занятий новой музыкой, с ней связана первичная стихия человеческой природной музыкальности. Наоборот, искусственное выдерживание в «несвязанном звуковом пространстве» (атональность, шумы, звуковой хаос вместо естественного ритма — моторность вибраций технических устройств) приводит к печальным результатам, замедляет развитие музыкальных способностей. Это только подтверждает, что органы музыкального восприятия нетренированных или малотренированных людей (детей любого возраста) обладают врождённым стремлением голоса петь в тональности, имеют чувство выразительности интервала, органической потребностью в естественной мелодической логике и жадной регулярного ритма в движущемся теле.

На наш взгляд, нужна именно такая воспитательная система, которая созвучна «онтологическим характеристикам» музыкального образования, его гуманистической форме и содержанию. Конечная цель этой системы — высвобождение природных сил личности.

Во многих музыкально-педагогических статьях, например «Задачи музыкального воспитания в школе» [2, с. 5], всегда находятся слова о важности музыкального образования и спасения музыки как искусства. Но всё равно большинство людей остаются музыкально безграмотными: не играют ни на одном из инструментов, не способны читать нотный текст, петь по нотам и записывать их.

Учёные обнаружили, что уже в четыре с половиной месяца младенцы предпочитают слушать менуэты Моцарта с небольшими паузами. Эти исследования свидетельствуют о склонности человека к слушанию и о том, что в каждом человеке заложена внутренняя основа для восприятия музыки. Надо помнить о том, что новейшие данные психологии показывают, что требования раннего и всеобщего музыкального воспитания — самые естественные и глубоко соответствующие закономерностям интеллектуального и психического развития личности. Основы музыкальности нуждаются в развитии и развиваются до того, как вступает в силу процесс интеллектуального развития. В дальнейшем музыкальность, ориентированная на элементарную музыку и движение, продолжает своё развитие, захватывая в свою орбиту интеллект. Конечная цель такой системы — воспитание личности в духе гуманизма, высвобождение природных сил личности.

Платон неслучайно назвал музыку главным учебным предметом, изучать который нужно раньше всех прочих. А вот что сказал Кара Караев, воспитавший целую плеяду выдающихся композиторов (среди его учеников был и Владимир Шаинский): «Я думаю о том, что уже вместе с азбукой ребёнок должен бы знакомиться с основными звуками гаммы так же, как с основными красками спектра. Это сделает его богаче, сильнее, разностороннее. Потом, позже он поймёт, что сочетание красок даёт ему ощущение колорита, а сочетание звуков — чувство гармонии, мелодии... И пусть он в дальнейшем не станет ни художником, ни музыкантом: вы ведь не определяете будущую профессию ребёнка, когда читаете ему стихи Пушкина! Пусть дети умеют просто слушать Музыку! Поверьте, это откроет перед ними огромную, неведомую страну прекрасного, куда многие из них отправятся в поиски счастья и радости не только для самих себя, но и для всех людей...» [Цит. по: 5, с. 42].

В музыкальной педагогике есть термин «индивидуальный подход». Однако мы, преподаватели, учим чаще всего своими «традиционными» способами и сетуем на то, что так мало встречается способных, тем более одарённых

детей и студентов. Но музыкальным языком может овладеть каждый. Для педагога музыки термин «индивидуальный подход» должен означать «найти свой путь», найти свой лучший метод, в котором будет преобладать постепенность, последовательность обучения. Метод, который способен помочь обучить не только самых одарённых. Изменилась наша цивилизация, и люди изменились, и свои методы надо в корне пересматривать.

Для маленьких детей помощником в обучении игры на фортепиано может стать компьютер. Компьютерная графика может связать воедино все составляющие музыкального чтения: слух, зрение, координацию и голос. Хорошая программа «погружает» в процесс тренировки, потому что способна немедленно оценивать и давать ценные указания. Увлекательно и сознательно усваивается музыка, например, в компьютерной игре Note Duration («Нотки разной длины»).

И.-С. Бах сказал, что играть на органе — самое простое занятие: достаточно лишь вовремя нажимать нужные клавиши. И он выразил суть игры. Умение вовремя нажимать и отпускать правильные клавиши — основа музыкального прочтения.

Всё бывает в первый раз. Наши дети зачастую лучше нас владеют компьютером. Компьютерная клавиатура — «последовательница» фортепианной. Музыкальный слух, понимание теории, умение играть ноты, владение клавиатурой... — вот бы здесь и помогла компьютерная музыкальная программа! Программа, которая могла бы развивать и руки,

и зрение, и слух. Она должна создавать базовые навыки владения инструментом и голосом и при этом не требовать ни от кого абсолютно никаких знаний или талантов. Время требует объединения усилий всех заинтересованных сторон во имя развития образования, в том числе музыкального.

Исполнять и понимать музыку дети хотят не меньше, чем говорить. И научно-технический прогресс может реализовать себя, используя свои достижения в ликвидации музыкальной безграмотности. Цель — жить с живой музыкой! Пусть мамы играют колыбельные, воспитатели детских садов играют детям простейшие песенки, взрослые дети, подростки, запишут на бумаге собственную мелодию. Главный результат — приобрести способность слушать хорошую музыку, наполняющую душу, такую, как классика «серебряного века». Важны не усилия, а результат. Дав детям музыкальный язык, мы без особого напряжения решим массу других проблем!

Ведь музыка ведёт к обогащению жизненного опыта, а также к привычке мыслить не только понятиями, но и звуковыми представлениями и восприятию музыки как искусства. Тогда появятся навыки критической оценки музыкальных восприятий. Музыка может содействовать развитию у детей инициативы, находчивости, организаторских способностей и многих других качеств, важных и значимых в любой профессиональной деятельности.

Только овладев музыкой, можно её понимать и истинно полюбить.

Список использованных источников

1. Кулик, Г. И. Компьютер и музыкальное образование / Г. И. Кулик. — Хабаровск, 2001. — 46 с. — Мир Детства ; № 4.
2. Музыкальное воспитание в школе : метод. консультации в помощь учителю пения общеобразоват. шк. Вып. 17 / сост. О. А. Апраксина ; Ин-т худож. воспитания АПН. — Москва : Музгиз, 1986. — 78 с.
3. Кэмпбелл, Д. Эффект Моцарта / Д. Кэмпбелл. — Минск : Попурри, 1999. — 320 с.
4. Хайнер, Х. Стать музыкантом? — Легко / Х. Хайнер. — Текст : электронный // Николай Курдюмов : офиц. сайт [дата публикации: 19.12.1917]. — URL: <http://kurdyumov.ru/esse/music/music00.php>.
5. Халилова, Ф. З. О фортепианном творчестве Кара Караева / Ф. З. Халилова // Проблемы фортепианной педагогики и исполнительства : сб. тр. — Москва, 1978. — С. 42–48.

Материал поступил в редакцию 04.02.2021.

Сведения об авторе: Кулик Галина Ивановна, преподаватель фортепиано МБУДО «Школа искусств Хабаровского муниципального района» (г. Хабаровск).

Контактные данные: e-mail: kulik.47@inbox.ru; тел. 8-924-219-67-70.