

Проблемы музыкального воспитания в ходе обучения вокалу

Лу Ваньжу

Ассистент-стажер

Санкт-Петербургская Государственная Консерватория им. Н.А. Римского Корсакова

Санкт-Петербург, Россия

Lu_Wanju@conservatory.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 07.11.2023

Принята 27.12.2023

Опубликована 28.02.2024

УДК 78.038.5

DOI 10.25726/c8048-0146-3906-b

EDN ZFQUVC

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

Статья рассматривает проблемы музыкального воспитания в процессе обучения вокалу с целью формирования музыкальной культуры в личности детей. Целью статьи является анализ проблем музыкального воспитания в ходе обучения вокалу. Для достижения указанной цели последовательно решались следующие задачи: изучить понятие музыкального воспитания, рассмотреть вопросы генезиса музыкального воспитания, проанализировать методические аспекты музыкального воспитания в ходе обучения вокалу, выявить специфику музыкального воспитания на современном этапе. Освещены различные подходы к музыкальному воспитанию как части духовной культуры человека в России и за рубежом, а также в различных исторических периодах. Высокая ценность музыки и искусства в воспитании подчеркнута мыслителями со времен античности до наших дней, исследователями из России и других стран. Русские педагоги придавали важность музыке как средству воспитания высоких чувств, включая народные песни как ценный воспитательный ресурс. Статья также обращается к историческим программам обучения музыке и методике музыкального воспитания в контексте советской педагогики, подчеркивая роль музыки в развитии эстетических и нравственных чувств учащихся. Важность эмоционально-ценностного отношения к музыке и разнообразие репертуара для обучения вокалу акцентируют внимание на необходимости эффективного и гармоничного музыкального воспитания.

Ключевые слова

обучение, музыкальное образование, вокал, музыкальное воспитание, образовательные программы.

Введение

Музыкальное воспитание и обучение вокалу играют важную роль в развитии музыкального вкуса, эстетического восприятия и формировании личности детей. Однако, в процессе обучения вокалу могут возникать определенные проблемы, которые могут затруднять эффективное усвоение материала и развитие музыкальных способностей. В данной статье будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются учителя и учащиеся в ходе музыкального воспитания через обучение вокалу.

Материалы и методы исследования

Материалом для исследования послужили методики музыкального образования, принятые в настоящее время стандарты обучения музыке учащихся школ. Методами исследования стали методы анализа, синтеза, сравнения.

Результаты и обсуждение

Музыкальное воспитание представляет собой организованный процесс освоения музыкального искусства детьми с целью формирования музыкальной культуры внутри личности, включающий в себя воспитательные, обучающие и развивающие аспекты, такие как развитие эмоционально-ценностного отношения к музыке, формирование музыкальных знаний и навыков, а также развитие музыкальных способностей и личностных качеств (Борисенков, 2022).

Подход к музыкальной культуре как части духовной культуры человека широко применяется как в России, так и за рубежом. В различных странах акцент может быть сделан на различные аспекты музыкального воспитания, но важно понимать, что музыкальное образование играет важную роль в формировании личности и социокультурного развития обучающихся вокалу. В Китае, например, музыка рассматривается как связь с моралью и добром (Фан, 2021), в Японии – как средство развития восприимчивости к музыке и человеческим чувствам (Николаева, 2020). В России существуют разные точки зрения на приоритеты в музыкальном воспитании, но важно объединять воспитательные и развивающие задачи. Для этого необходимо обратиться к генезису системы музыкального образования.

Уже в античные времена сила музыки отмечалась как средство привлечения к добру и красоте. Влияние музыки на духовное состояние и эмоции человека было высоко оценено в Средневековой Европе и в эпоху Возрождения. Музыка рассматривалась как средство успокоения души, гармонизации жизни и образования хороших нравов. В эпоху Просвещения важнейшие мыслители Ф. М. Вольтер и Э. К. Шефтсбери считали, что искусство способно преобразовать мир, а красота связана с добротой. Они видели в эстетическом воспитании основу для создания гармоничного общества. В трактате «Совершенный джентльмен» Г. Пичем придавал искусству большое воспитательное значение, подчеркивая, что музыка приносит радость и согласие. Немецкие мыслители также подчеркивали важность искусства в воспитании, определяя идеал прекрасного и доброго человека (Шестаков, 1966).

Русские педагоги Я. А. Коменский и И. Песталоцци признавали, что музыка помогает воспринимать гармонию и развивает высокие чувства. Интересно отметить, что в этой связи важным воспитательным средством считалась русская народная песня, которая закладывала ценности жизни, красоты и добра (Климов, 2021).

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков и Л.Н. Толстой придавали большое значение музыке как средству воспитания и эстетическому развитию (Пирогов, 1952). Министерство народного просвещения в 1889 году обратило внимание на важность преподавания музыки в школах. русский и советский педагог-экспериментатор, автор многих трудов по вопросам воспитания С.Т. Шацкий и его жена и соавтор публикаций В.Н. Шацкая акцентировали значимость музыкального воспитания в детской колонии (Шацкий, 1962).

На этом основании можно говорить о том, что различные мыслители и педагоги, как в России, так и за рубежом в разные исторические периоды, придавали большое значение искусству, особенно музыке, как средству воспитания и формирования личности. Далее необходимо обратиться к методике музыкального воспитания в процессе обучения вокалу. Так, в советской педагогике 20-х годов прошлого века музыкальное образование было направлено на развитие органов чувств и творческих способностей учащихся, чтобы углубить их духовное стремление и понимание искусства. Программы образования того периода подчеркивали искусство как средство внутреннего развития и восприятия учащихся.

В программе обучения музыке в 1943, 1960 и 1965 годах (Проект программы АПН СССР, 1965) было указано, что через музыкальное образование детей следует развивать эстетические чувства, любовь к Родине, формировать нравственные идеалы. Программа 1965 года подчеркивала важность воспитания средствами музыки эстетических и нравственных чувств учащихся, развитие их музыкального вкуса и любви к музыке. В то время уроки музыки должны были вызывать эмоциональные

отклики у детей, а использующийся для обучения репертуар должен был быть ярким, эмоционально привлекательным.

В 70-80-е годы педагоги Ю.Б. Алиев и О.А. Апраксина подчеркивали воспитательную роль музыки в формировании духовного мира школьников (Апраксина, 1983). Однако в этот период эстетическое воспитание было подвержено идеологическому влиянию и атеистическому подходу, что приводило к вытеснению общечеловеческих ценностей из сознания детей и утрате чувства нравственности и человечности.

В 90-е годы одной из основ эстетического воспитания стало развитие эстетических чувств и формирование эмоциональных критериев личности. Согласно Б.М. Неменскому, эмоциональные оценки на уровне личностных смыслов позволяют человеку поглубже понимать ценности (Неменский, 1995). Программа по музыке, разработанная под руководством Д.Б. Кабалевского, выделяла музыку как искусство, подчеркивая ее значимость для школьного обучения. Согласно Асафьеву, учение музыке должно основываться на понимании ее как искусства, созданного человеком, а не просто научной дисциплины (Асафьев, 1965). Педагоги подчеркивали, что восприятие искусства начинается с чувственного познания.

В свою очередь в работах Л.С. Выготского и других отечественных и зарубежных исследователей подчеркивалась важность эмоций в понимании искусства. В частности, американские ученые также указывали, что эмоциональное мышление играет ключевую роль в успехе жизни и карьере человека (Выготский, 1987). В.Г. Ражников и А.А. Адамян отметили важность эмоциональной структуры музыки, подчеркнув, что понимать искусство – значит отнестись к нему чувственно, ведь искусство является формой выражения эмоций и чувств (Адамян, 1989). В музыкальном воспитании важно уделять внимание высокохудожественной музыке, учить детей отличать настоящие ценности от подделок и развивать их музыкальный вкус. Освоение теоретических и исторических знаний о музыке также является важным аспектом в формировании музыкальной культуры у детей.

Важное значение в формировании музыкальной культуры учащихся также имеет и практический компонент. Нормативные документы подчеркивают значение развития творческого самовыражения в музыкальном искусстве и формирования исполнительских умений и навыков. Практикоориентированный подход характерен для зарубежных моделей образования, однако сравнение моделей музыкального воспитания в России и за рубежом показывает их общие черты, связанные с направленностью на развитие личности через активное творчество и самовыражение, что требует осознания умений и навыков, которые базируются на знаниях, представленных как условие для практической деятельности.

В российском музыкальном воспитании применяются принципы, соответствующие закономерностям педагогического процесса: психологические (учитывают интересы детей, их возрастные и музыкальные способности), социологические (включают соблюдение прав и толерантность), коммуникативные (основаны на сотрудничестве и событиях), организационные (включают системность, активность учащихся, доступность и рациональное сочетание форм работы). Музыкальное воспитание также опирается на общедидактические принципы, такие как здоровье детей, учет возрастных особенностей, преемственность и развитие личности.

Так, несоблюдение элементарных требований в организации учебного процесса может вызвать стресс у школьников на уроке музыки. Причины стресса могут быть связаны с авторитарным стилем общения учителя, высокой нагрузкой, ошибками в выборе материала, шумом, отсутствием проветривания. Для сохранения здоровья детей важно также учитывать и условия, в которых проводятся музыкальные занятия: температурные показатели в помещении, освещение, мебель, кроме того педагоги должны следить за дозированной работой обучающихся за компьютером. Смена видов музыкальной деятельности на уроке помогает балансировать нагрузку и предотвращать стресс.

Известно, что музыка способна стабилизировать эмоциональный фон учащихся – психотерапевтическое воздействие музыки использовалось еще древними философами и сегодня применяется в медицине и образовании для снятия стресса у детей. Опытным путем доказано, что музыка влияет на физиологию человеческого организма: изменяет пульс, кровяное давление, мышечный тонус, активизируя психические процессы и развивая творческие способности. Педагог,

который заботится о своих учениках, обязан знать физиологию детей. Чтобы предотвратить переутомление у обучающихся, он должен знать и особенности своего голосового аппарата, соблюдать гигиену голоса. В случае проблем с голосовым аппаратом необходимо обратиться к логопеду.

Кроме всего прочего, в образовательном процессе при обучении вокалу педагог-музыкант должен ориентироваться на личность ученика, что предполагает установление доверия между учителем и детьми, принятие ребенка таким, какой он есть. Ориентация на личность соответствует современным национальным образовательным инициативам, включающим формирование таких качеств у учеников, как инициативность, творческое мышление и готовность к обучению на протяжении всей жизни. Подобная направленность музыкального образования применяется сейчас и в других странах, где признается ценность самовыражения и развитие личности у детей через музыку.

Современные программы по музыке предполагают наличие всего необходимого для образовательного процесса – ученики обеспечиваются учебниками, творческими тетрадями и методическими пособиями, учитывающими психологические особенности детей. Авторы учебников учитывают нервное состояние, когнитивный и чувственный опыт учащихся, их коммуникативные и социальные навыки. Учебники по музыке, как правило, адаптированы к возрастным особенностям учеников, развивают у них мыслительные способности и стимулируют к самостоятельному обучению. При этом для детей очень важно, чтобы учебники содержали красочные иллюстрации, – это помогает привлечь внимание юных учеников, а также способствует развитию их воображения.

Возраст обучающихся учитывается и при создании методических материалов по обучению вокалу. Так, например, в учебниках по музыке для младших школьников текст максимально упрощен. Отбор музыкального материала осуществляется в соответствии с принятыми и реализуемыми в РФ федеральными государственными стандартами, а также федеральной образовательной программой, в которую включают произведения с различной жанровой принадлежностью как отечественных, так и зарубежных композиторов. Кроме того, учитываются и принятые на территории Российской Федерации принципы преемственности и системности в преподавании. При обучении вокалу в российских образовательных учреждениях сохраняется единство различных видов искусства – во время изучения музыкальных произведений используются отсылки к изобразительному искусству и литературе, таким образом ребенок изучает все комплексно.

Отметим, что такие подходы соответствуют принципам эстетической философии, которые с XVIII и XIX веков связывают с идеей «искусства ради искусства». Завоевание автономии произведения искусства было закреплено романтической революцией, которая придавала художнику новый статус и отрывала произведение от искусства, превращая его условные социальные детерминации в непереходное выражение абсолютного гения. В контексте, когда искусство характеризуется созданием радикально автономных эстетических объектов, музыка становится «абсолютным искусством» по преимуществу. Обоснование термина «абсолютного искусства» в XIX веке, с одной стороны, было обусловлено иерархизацией эстетических практик, а с другой – ассимиляцией музыкальной практики с религией.

Надо признать, что среди других искусств, стремящихся к абсолютному, музыка действительно выступает в роли *primus inter pares*. На романтическую концепцию здесь оказали влияние теории Руссо и Гердера, которые сделали музыку предпочтительным инструментом для достижения изначального языка человечества. Эта оценка, как известно, проводится за счет букв и традиционных форм художественного выражения. Педагог должен знать приведенные выше теории, чтобы образовательный процесс под его началом был максимально эффективным.

Заключение

Музыкальное воспитание направлено на формирование музыкальной культуры внутри личности детей, в том числе в части воспитательных, обучающих и развивающих аспектов. Различные страны и культуры могут делать акценты на различных сторонах музыкального воспитания, однако важно объединять воспитательные и развивающие задачи для формирования гармонично развитой личности. Сила музыки и ее воздействие на духовное состояние и эмоции человека высоко оценивались, начиная

с античных времен до современности, что обуславливает важное значение в воспитании и формировании ценностей. Русские педагоги придавали большое значение музыке как средству эстетического развития и воспитания, подчеркивали богатый потенциал народной песни как важного воспитательного ресурса. Важность музыки и искусства в воспитании и формировании личности была неоспоримой в различные исторические периоды как в России, так и за рубежом. В современной педагогике больше внимания уделяется развитию чувств и творческих способностей учащихся через музыкальное образование, что обусловлено его ролью в духовном и эстетическом развитии.

Подытоживая исследование, отметим, что в современных учебных материалах для обучения вокалу должна быть представлена соответствующая уровню образования учеников терминологическая база, освоение которой необходимо для осознанного ими восприятия музыки. Обязательным структурным элементом должна стать нотная грамота и конкретные произведения для музыкальной практики. К учебникам обязательно должны быть приложены методические материалы, в соответствии с которыми педагоги будут осуществлять календарное и тематическое планирование занятий по обучению вокалу.

Список литературы

1. Адамян А. Вопросы эстетики и теории искусства. М., 1989. С. 28.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983. С. 45.
3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. М.; Л., 1965. С. 52.
4. Борисенков В.П., Долгина Е.Е. Воспитание нравственных качеств личности обучающихся средствами музыкального искусства // Социальная педагогика в России. Научно-методический журнал. 2022. № 3. С. 22-29.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. Под ред. М.Ярошевского. М., 1987. С. 37
6. Климов В.И. Сущность и содержание понятий «воспитание», «этнохудожественное воспитание», «русский музыкальный фольклор» в научной литературе // Вестник педагогических наук. 2021. № 1. С. 136-139.
7. Неменский Б.М. Художественное развитие ребенка как путь гуманизации школы. Новые ценности образования: 10 концепций и эссе. М., 1995. Вып. 3. С. 87.
8. Николаева К.М. Непрерывное образование и воспитание детей в рамках концепции музыкального воспитания Синити Судзуки // Искусство и образование: методология, теория, практика. 2020. Т. 3. № 1-2. С. 84-92.
9. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М.: Советская педагогика, 1952. С. 37-38.
10. Фан И., Коновалова С.А. Китайские философы о музыкальном воспитании и современные педагоги о вокальном образовании // Интерактивная наука. 2021. № 5(60). С. 47-49.
11. Шацкий С. Т., Шацкая В. Н. Педагогические сочинения: в 4 т. Под ред. И.А. Каирова. Т. 1. М.: Просвещение, 1962-1965. 503 с.
12. Шестаков В.П. Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М.: Музыка, 1966. 574 с.

Problems of musical education during vocal training

Lu Wanru

Trainee Assistant

St. Petersburg State Conservatory named after N.A.Rimsky Korsakov

St. Petersburg, Russia

Lu_Wanru@conservatory.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 07.11.2023

Accepted 27.12.2023

Published 28.02.2024

UDC 78.038.5

DOI 10.25726/c8048-0146-3906-b

EDN ZFQUVC

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Abstract

The article examines the problems of musical education in the process of vocal training in order to form a musical culture in the personality of children. The purpose of the article is to analyze the problems of musical education during vocal training. To achieve this goal, the following tasks were consistently solved: to study the concept of musical education, to consider the genesis of musical education, to analyze the methodological aspects of musical education during vocal training, to identify the specifics of musical education at the present stage. Various approaches to musical education as part of a person's spiritual culture in Russia and abroad, as well as in various historical periods, are highlighted. The high value of music and art in education has been emphasized by thinkers from antiquity to the present day, researchers from Russia and other countries. Russian teachers attached importance to music as a means of fostering high feelings, including folk songs as a valuable educational resource. The article also addresses historical music education programs and methods of musical education in the context of Soviet pedagogy, emphasizing the role of music in the development of aesthetic and moral feelings of students. The importance of an emotional and value attitude to music and the variety of repertoire for vocal training emphasize the need for effective and harmonious musical education.

Keywords

education, musical education, vocal, musical education, educational programs.

References

1. Adamyan A. Questions of aesthetics and theory of art. M., 1989. P. 28.
2. Apraksina O.A. Methods of musical education at school. M., 1983. P. 45.
3. Asafyev B.V. Selected articles on musical enlightenment and education. M.; L., 1965. P. 52.
4. Borisenkov V.P., Dolgina E.E. Education of moral qualities of the personality of students by means of musical art // Social pedagogy in Russia. Scientific and methodological journal. 2022. № 3. pp. 22-29.
5. Vygotsky L.S. Psychology of art. Edited by M.Yaroshevsky. M., 1987. p. 37
6. Klimov V.I. The essence and content of the concepts of «education», «ethnoartistic education», «russian musical folklore» in scientific literature // Bulletin of pedagogical sciences. 2021. № 1. pp. 136-139.
7. Nemensky B.M. Artistic development of a child as a way of humanizing a school. New values of education: 10 concepts and essays. M., 1995. Iss. 3. p. 87.
8. Nikolaeva K.M. Continuous education and upbringing of children within the framework of the concept of musical education by Shinichi Suzuki // Art and education: methodology, theory, practice. 2020. Vol. 3. № 1-2. pp. 84-92.
9. Pirogov N.I. Selected pedagogical works. M.: Soviet pedagogy, 1952. pp. 37-38.
10. Fan I., Konovalova S.A. Chinese philosophers on musical education and modern teachers on vocal education // Interactive science. 2021. № 5(60). pp. 47-49.
11. Shatsky S.T., Shatskaya V.N. Pedagogical works: in 4 volumes. Edited by I.A. Kairov. Vol. 1. M.: Enlightenment, 1962-1965. 503 p.
12. Shestakov V.P. Musical aesthetics of the Western European Middle Ages and Renaissance. M.: Music, 1966. 574 p.