

Творческое развитие детей: проблемы и решения

Струве Мария Григорьевна, руководитель детской хоровой капеллы Центра эстетического воспитания детей «МОЦАРТ» (Музыкальный Образовательный Центр Активного Развития Талантов). Тел. 711–28–18, 711–92–36 (р).

Бартенева Лиана Борисовна, методист Центра эстетического воспитания детей «МОЦАРТ» (Музыкальный Образовательный Центр Активного Развития Талантов).

Задачи музыкального развития детей: прошлое и настоящее

Проблема духовного воспитания подрастающего поколения всегда актуальна. И сегодня она требует своего решения. Идёт широкий поиск новых путей, моделей, форм приобщения школьников к культуре и активного в ней участия. В последние годы этот поиск даёт положительные результаты, но в целом до решения проблемы ещё далеко. Сейчас много говорится о возрождении культуры, о былой интеллигентности русского человека. Значит, всё это было. Может быть, что-то можно взять из нашего далёка. Ведь недаром говорят: новое — это хорошо забытое старое. Если оглянуться назад, например, в XVIII век, можно обнаружить то, что сегодня было бы полезным.

Исторические научные исследования свидетельствуют, что в тогдашних гимназиях, школах, пансионатах, университетах уровень общей музыкальной подготовки был очень высок, «дети хорошо овладевали многоголосием, пели на четыре — восемь голосов».росло и количество профессиональных хоров. Славилась превосходные хоры — князя Ю. Голицына, капелла графа Шереметева, хор университета и шляхетского корпуса в Петербурге и др.

Во все времена при обучении детей музыке важная роль отводилась хоровому пению — исконно русской национальной форме музыкального образования, имеющей вековые традиции. Известно, что широко распространённое в стране хоровое пение — верный показатель духовного и физического здоровья нации. Хоровое пение — это кратчайший путь становления и развития культурной личности, поскольку в хоре эффективно развивается творческий потенциал, от которого зависит профессиональный успех человека в любой деятельности. В предыдущие века в России хоровому пению, особенно в сфере образования, отводилась важная роль; считалось, что **цифра, буква, нота — родные сёстры образования.**

Хоровое искусство — одна из составляющих уникальной русской музыкальной культуры. С середины XVII века центром музыкального образования в России становится старейший профессиональный хор — Петербургская придворная певческая капелла (бывший хор государевых певчих дьяков, созданный ещё в XV веке), куда отбирали лучших исполнителей из многих городов и губерний.

В капелле закладывались основы отечественной музыкальной педагогики. При капелле была организована первая в России хоровая школа, где в учебный план для малолетних певчих были включены не только музыкальные занятия, но и обучение итальянскому, французскому и немецкому языкам (в такой культурной среде воспитывалась будущая русская интеллигенция). А в XVI веке в Москве был создан хор патриарших певчих дьяков, с XVIII века он известен как Синодальный хор, при котором открыли училище для обучения детей певческому делу. Руководители этих хоров (выдающиеся музыканты разного времени и творческих направлений) создали такую систему обучения, при которой певчие капеллы получали блестящую музыкальную подготовку, которая приближалась к уровню консерватории.

Интересно, что педагогические приёмы Придворной певческой капеллы схожи с современными:

- высокие требования к технике чтения с листа (сегодня — это камень преткновения

даже в специальных учебных музыкальных заведениях; выдающийся педагог-музыкант и композитор З. Кодаи говорил: если дети будут читать ноты так же как буквы, нация будет процветающей);

- индивидуальный подход к обучению пению;
- факультативные дисциплины для особо успевающих детей (сегодня же если ребёнок поступил в музыкальную школу, в общеобразовательной ему даётся обязательный комплект дисциплин, одинаковых для всех);
- в процессе налаживания учебно-воспитательного процесса изменение задач и содержания музыкального обучения: от подготовки узкопрофильных музыкантов-певчих — к воспитанию широко образованных людей, способных проявить себя практически в любой области;
- репертуар, на котором обучались певчие, определялся широкой концертной деятельностью капеллы и не был «учебным» в строгом смысле слова;
- ведущим принципом обучения в капелле была преемственность — старшие помогали младшим в освоении певческого искусства.

Повышению художественного мастерства хора и налаживанию учебной работы способствовал высокий профессионализм руководителей капеллы — Бортнянского, Глинки, Ломакина, Балакирева, Римского-Корсакова. Учебный процесс в капелле был ориентирован на детей с отличными музыкальными способностями, поскольку в капелле были собраны лучшие певчие со всей России.

Педагогические новации Синодального училища строились также на высоком профессионализме и энтузиазме его руководителей — Орлова, Смоленского, Кастальского. Поскольку хоровое пение — основа всей системы обучения, то хоровой репертуар выступал в качестве учебного материала и на других занятиях:

- на сольфеджио — материал для диктантов, для чтения с листа в ключах, для пения по хоровым партитурам с переходом из одной партии в другую;
- на занятиях по гармонии;
- на уроках чтения хоровых партитур;
- на уроках дирижирования (индивидуальные и групповые формы обучения);
- для чтения с листа в классе фортепиано.

Системы обучения в Синодальном училище и в Придворной певческой капелле были и остаются образцом для других учебных заведений, дающих хоровое образование. Их ведущие принципы, формы и методы, а частично и программы учитываются в системе внешкольного музыкального образования и в общеобразовательной школе.

В системе дополнительного образования есть весьма ощутимые результаты и в музыкальном развитии детей, и в формировании культурно-образовательной среды. В общеобразовательных школах достичь подобных результатов в современных условиях сложно. Исторически (тому уже более 50 лет) в педагогике сформировалась неверная оценка роли и места эстетического компонента в системе общего образования, что изначально лишило эти учебные дисциплины возможности эффективно влиять на образовательный процесс в целом, а главное, на творческое развитие формирующейся личности.

Педагогическая наука выделяет три взаимосвязанные проблемы, от решения которых зависит изменение положения эстетического образования в школе:

1. Определение модели эстетического образования и её места в учебном процессе школы.
2. Обеспечение педагогических кадров под эту модель.
3. Создание программно-методического обеспечения этой модели.

Решение указанных проблем позволит изменить характер культурно-образовательной среды в школе.

Фактом стало то, что «массовая школа не может создать полноценную культурную среду для развития школьников, поэтому необходимы специальные мероприятия в каждой школе и сфере образования в целом для компенсации, смягчения последствий культурного

кризиса в образовании» (Н.Крылова, М.Князева, 1996). Гипотетически возможен «утешительный» вариант: музыкальные, изобразительные, театральные, танцевальные классы могут взять на себя роль компенсирующего культурного механизма в развитии личности школьников. Но целесообразней делать эти классы во взаимодействии, в «тандеме» (или под патронажем) соответствующих направлений дополнительного образования.

Художественные руководители творческих коллективов дополнительного образования, как правило, — не школьный контингент по многим параметрам. Они тесно связаны с художественной деятельностью Москвы, участвуют в творческих отчётах, конкурсах и фестивалях, связаны с поездками по стране и за рубежом. Всё это обязывает их держать довольно высоко творческую планку своих коллективов. А профильные классы «родного» для них направления — это новое поисковое направление, **творческая лаборатория**, эксперимент и база для воспитания новой смены, которая должна быть широко подготовленной к творческой деятельности.

Опыт организации музыкальных классов в общеобразовательных школах довольно распространён в Москве, но он, насколько нам известно, ничем не отличается от опыта деятельности студий, музыкальных школ, а их творческая «продукция» не выше, чем у их коллег из дополнительного образования.

На наш взгляд, соединение дополнительного и общего образования должно строиться на **паритетных** началах и взаимодополняемости общеобразовательной школы и исполнительского коллектива из системы дополнительного образования, имеющего свои «корни», традиции, творческое лицо. Контингент творческого коллектива ни в коем случае не должен быть ограничен детьми профильных классов, так как принцип организации исполнительского коллектива — участие в нём способных детей, прошедших по конкурсу и продолжающих обучение в любых других общеобразовательных школах: надо сохранить за учащимся свободу выбора.

Задачи этого содружества — создать культурно-образовательную среду в школе, выявить новые подходы к развитию творческих способностей детей, разработать методику прогнозирования их развития, с позиций иных условий проанализировать содержание программ по всем музыкальным дисциплинам, проверить и обосновать нестандартные рекомендации по учебным планам и дисциплинам, предусмотреть возможные уровни дифференцированного обучения учащихся.

Экспериментальная работа предполагает также создание программ, методических разработок и рекомендаций, пособий для учителей и учащихся, блоки тематических контрольных тестовых карт, пакеты наглядных пособий, репертуарные сборники для хоров, солистов, инструментальных и вокальных ансамблей, двух-четырёхручные варианты аккомпанементов для учащихся различных классов, нотные хрестоматии по чтению с листа.

Результаты этой деятельности — воспитание высококультурного, широко образованного, музыкально грамотного человека, готового в любой сфере деятельности успешно проявить свой творческий потенциал, заложенный в школьные годы, а также способствовать возрождению традиций коллективного, сольного и домашнего музицирования.

О сотрудничестве капеллы и профильных классов школы

Творческое сотрудничество Детской хоровой капеллы и музыкальных классов хорового профиля школы № 1067 дало положительные результаты. За недолгий срок общими силами педагогического коллектива капеллы и школы подготовлены программы, которые проходят апробацию и корректируются:

— **по вокально-хоровому циклу** дисциплин (её основные положения прошли апробацию в рамках ежегодного смотра «Лучший учитель», автор программы М.Г.Струве стала лауреатом конкурса «Педагог — внешкольник»),

— **по сольфеджио** (методика В.Брайнина, составитель Е.Г.Красуцкая; программа

прошла апробацию на музыкальном факультете МПГУ, в Доме композиторов на заседании клуба «Камертон», на семинаре профессора Ганноверского университета В.Брайнина),

— **по ритмике** для 1-х и 2-х классов (методика И.Лифиц и Г.Франио, составитель М.В.Тишкова),

— **по хоровому сольфеджио** для 1-х и 2-х классов (М.Г.Струве, Л.Б.Бартенева) и др.

За двенадцать лет существования хорового коллектива накоплен большой и оригинальный репертуар для хоров разного возраста, который войдёт в репертуарный сборник капеллы; наработан рекомендательный список для сольного и ансамблевого пения.

Творческая деятельность капеллы — лауреата международных конкурсов, идёт в сотрудничестве с её профильными классами в школе. Традиции капеллы входят в их художественную жизнь; некоторым ребятам повезло провести школьные каникулы с капеллой в лагере песни и отдыха. Равнение на исполнительский уровень капеллы приносит также свои плоды: хоры и ансамбли 1–3-х классов участвуют в городских конкурсах и фестивалях, в конкурсах детей-вокалистов. Несколько детей из музыкальных классов участвует в оперных спектаклях музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где уже не первый сезон принимают участие юные певцы капеллы.

Перед педагогическим коллективом капеллы и школы стоят серьёзные задачи по обновлению форм и содержания работы в профильных классах.

Несмотря на организационные сложности работы наш подход оправдал себя, он обеспечил учащимся и родителям свободу выбора формы образования: «капелла + профильный класс» или «капелла + общеобразовательная школа любого профиля». Это позволяет школьникам наиболее плодотворно совмещать свои интересы с общим образованием, а педагогам проследить динамику их интересов.

Результаты

Детская хоровая капелла была организована на базе детского хора. Цели её деятельности — развить и утвердить традиции русского хорового пения, духовно обогатить детей и подростков, удовлетворить их разнообразные творческие потребности в области искусства, а также выполнить специальные образовательные программы. В Детской хоровой капелле гармонично сочетаются образовательный и воспитательный процессы с исполнительской и просветительской деятельностью.

Хоры капеллы стали базой профессиональной педагогической практики студентов музыкального факультета МПГУ, дирижёрско-хорового отделения музыкального училища при Московской консерватории. Наша работа организована по принципу студийности, признаки которой: хоровые ступени, классы, ансамбли, а также взаимосвязь всех дисциплин музыкального цикла.

В последние годы Детская хоровая капелла достигла очень многого — стала лауреатом международных конкурсов, лауреатом фестиваля-конкурса «Юные таланты Московии», выступала в лучших концертных залах Москвы. Нам хотелось перечислить наиболее значимые выступления (хотя все выступления перечислить просто невозможно): на хоровом фестивале «Молодые мастера — учителю»; в концертах памяти профессоров консерватории Вл.Г.Соколова и К.М.Лебедева; в концертах «Новые имена» в резиденции Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II; в концертах лауреатов фестиваля-конкурса «Юные таланты Московии»; в концертах цикла «Детское хоровое искусство»; в концерте «20 лет музыкальному клубу «Камертон»; в концертах совместно с русскими солистами Гамбургской оперы в Германии. И конечно, мы постоянные участники концертов в нашем округе.

Творческая жизнь капеллы связана с деятельностью ряда профессиональных оркестров: «Гнесинские виртуозы» под управлением М. Хохлова, «Времена года» п/у Вл. Булахова, оркестра филармонии п/у В. Дударовой, камерного оркестра «Musica viva» п/у С. Стадлера, а также Международного оркестра п/у Л.О'Риордан (Англия) и др. Капелла принимала участие в первом в России концертном исполнении оперы Й.Гайдна «Орфей и Эвридика»

с Международным оркестром п/у Р. Бонинга (Австралия). Для этого мы готовили музыкальные произведения крупной формы.

В 1995 г. вышел компакт-диск капеллы и оркестра «Гнесинские виртуозы» с записью GLORIA А. Вивальди, в 1996 г. — с записью оперы Й. Гайдна, сделанной в Финляндии. Практически каждый год организуются творческие поездки капеллы в разные страны Европы: Германию, Голландию, в Финляндию.

Начиная с сезона 1995/96 г. учащиеся капеллы принимают участие в пяти спектаклях Академического Музыкального театра им. К.Станиславского и В.Немировича-Данченко.

Педагоги капеллы активно участвуют в методической работе различных учреждений образования и учебных заведений, а с организацией профильных классов капеллы в школе №1067 они работают над созданием и постоянным совершенствование программ для этих классов, ищут новые формы обучения младших школьников. Но главным для всех нас остаётся поддержка талантливых детей, создание условий для раскрытия их творческого потенциала.