УДК 37.013.43

МУЗЫКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Щербакова А.И.

ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», Москва, e-mail: anna.68@.list.ru

В представленной работе проведен анализ роли музыки в творческом становлении личности в современной системе образования. Рассмотрены существующие трактовки понятий «образование» и «воспитание», определена их нерасторжимая связь. Определены пути достижения целостного учебно-воспитательного процесса. Раскрыт педагогический потенциал национальной художественной традиции. Сформулированы необходимость создания условий для осуществления межкультурного диалога. Формирование художественного восприятия, художественного сознания рассматривается в контексте обретения знания-переживания, раскрывающего личности новые горизонты познания и самопознания, новые возможности созидания и самосозидания. Сегодня, в условиях глобализирующегося мира, мы вновь и вновь обращаемся к размышлениям о том, какое место занимает педагогике в системе наук о человеке, а также, какую роль она играет не только в профессиональном, но и духовно-нравственном становлении личности. И это вполне закономерно, поскольку образование как один из самых важных и значимых социокультурных институтов обязано остро реагировать на вызовы времени, чувствовать его «дыхание», диагностировать признаки социальных «болезней» и искать «инструменты», необходимые для их профилактики и лечения.

Ключевые слова: педагогика, искусство, творческое становление личности, знание-переживание, коммуникативное сообщество, созидание, самосозидание

MUSIC IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM: YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

Shcherbakova A.I.

Russian State Social University, Moscow, e-mail: anna.68@list.ru

In this study, an analysis of the role of music in the creative development of the individual in the modern education system. The existing interpretation of the concept of «education» and «education», defined their inextricable link. The ways to achieve a holistic educational process. Disclosed pedagogical potential of the national artistic tradition. Formulated the need to create conditions for the implementation of intercultural dialogue. Formation of artistic perception, artistic consciousness considered in the context of acquiring knowledge, experience, disclose the identity of the new horizons of knowledge and self-knowledge, new possibilities of creation and self-creation. Today, in a globalized world, we once again turn to thinking about the place of pedagogy in the system of the human sciences, as well as the role it plays not only professionally, but also the spiritual and moral formation of the person. And it is quite natural, since education as one of the most important and significant social and cultural institutions obliged to urgently respond to the challenges of time, to feel it «breath», diagnose signs of social «diseases» and look for «tools» needed for their prevention and treatment.

Keywords: pedagogy, art, creative development of the personality, knowledge, experience, communicative community, creativity, self-creation

В изданной в 2005 г. работе, посвященной социокультурной динамике развития современной системы образования [1, с.3]. исследователь А.П. Булкин описал возникшее у него на ежегодном общем собрании Российской академии образования, состоявшемся в 1998 г., чувство недоумения, связанное с дискуссией по поводу соотношения таких понятий как «воспитание» и «образование». Значимость и того, и другого никто, конечно, не отрицал, яростные споры касались только того, какое из них следует признать «смыслообразующим». Это стало основанием для того, чтобы задуматься над сущностью образования, над взаимодействием и взаимодополнительностью процессов обучения и воспитания личности. Над теми социокультурными детерминантами, которые определяют вектор становления и развития системы образования, ценностными ориентирами и педагогическими идеалами.

И сегодня мы постоянно размышляем о том, какое место занимает педагогике в системе наук о человеке, а также, какую роль она играет не только в профессиональном, но и духовно-нравственном становлении личности. И это вполне закономерно, поскольку образование как один из самых важных и значимых социокультурных институтов обязано остро реагировать на вызовы времени, чувствовать его «дыхание», диагностировать признаки социальных «болезней» и искать «инструменты», необходимые для их профилактики и лечения.

Если принять формулировку понятия «образование», предложенную педагогической школой В.А. Сластенина [7, с. 78],

согласно которой его миссия заключается в создании определенного образа личности, отвечающего идеальным представлениям эпохи, зафиксированным в общественном сознании в качестве «социальных эталонов», то мы вправе говорить о педагогике не только, как о науке, но и как искусстве. Создание художественного образа (художественно-эстетического идеала) - миссия искусства, создание социального образа (духовно-нравственного идеала) – миссия образования, которое, по мнению Б.С. Гершунского, являет собой сферу «созидания личности человека. Человека не только разумного, но и высоконравственного, духовно богатого, знающего смысл своей жизни, верующего в возможность его достижения, целенаправленно и активно работающего во имя наиболее полной жизненной самореализации» [2, c.4].

Создание такого образа – задача чрезвычайно сложная. Возможно, в годы обучения не каждому удастся в полной мере постичь смысл жизни. Иногда этот поиск продолжается на протяжении всего жизненного пути. Представляется, что в этом пункте Б.С. Гершунский не столько обозначил результат, сколько определил цель. И это очень важно. Если такая цель поставлена, то движение к ней - это путь созидания и самосозидания. Это ясное осознание того, что «мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить» [5, с. 229]. И чем выше построенные личностью «башни», тем шире горизонты, открывающиеся перед ней, тем прекраснее мир, творцом которого является человек.

Искусство педагогики и педагогика искусства - пути взаимодействия. Б.С. Гершунский в своей трактовке понятия «образование выделяет четыре основных аспекта: образование как ценность, как система, как процесс и результат. Каждый из этих аспектов, несомненно, входит в проблемное поле исследования. Очень важно рассмотреть место музыки как источника художественно-эстетического переживания в каждом из этих аспектов. Очевидно, что успешный результат, достигнутый искусством педагогики, заключается в том, чтобы созданный ею образ мог не только органично вписаться в существующую картину мира, но и стал творцом-созидателем, устремленным к ее совершенствованию.

Нужен ли современной педагогике такой «инструмент», как музыка, которую композитор В. Сильвестров называет «голосом мира, пением мира о самом себе»?

[6, с. 90]. Насколько присутствие искусства в современном образовательном пространстве способствует восприятию жизни во всей ее полноте? Каждому ли человеку доступна «гармонии таинственная власть»? Или же звучащее пространство бытия — это удел избранных? Следует ли нам согласиться с теми, кто считает, что музыкальное образование в своей основе элитарно или, напротив, с теми, кто считает, что звучащее пространство бытия должно быть открыто для всех?

Кто, как и великий пропагандист музыкального искусства Д.Б. Кабалевский, убежден в том, что «прекрасное пробуждает доброе», что «человечность», пожалуй, с наибольшей силой обнаруживает себя именно в музыке» [3, с. 373]. Кто обращается к личности, взаимодействующей с искусством, как к субъекту творческого действия, которого необходимо терпеливо и деликатно обучать, взращивать, воспитывать. Кто, как и современный психолог К.В. Сельченок, считает, что «художественное творчество является сутью, фундаментом и вершиной творчества как такового. Ведь из века в век великие ученые подтверждают абсолютную истину – законы природы неизменно соответствуют законам красоты» [8, с. 3]. Постижение законов природы в единстве с законами красоты и является тем стержнем, который обеспечивает целостность образовательного пространства.

Музыка в отечественной педагогической традиции. Задолго до того, как сложилась отечественная система образования, в недрах национальной традиции уже создавалось особое пространство, наполненное духовными смыслами и ценностями, бережно передаваемыми из поколения в поколение. «В истории народа каждый ее период имеет характерные черты, которые делают его неповторимым и особенным. Историчны и специфичны не только события, влияющие на общество в целом, но также и события обыденной, семейной жизни. Печать времени лежит и на воспитании детей. Оно осуществлялось в разные периоды истории по-разному: в нем в те или иные годы наиболее или наименее значимыми были различные факторы: семья, церковь, школа, среда, государство. Но из века в век переходили и его «вечные» истины, приемы, средства» [4, c. 6].

Во многих исследованиях, обращенных к проблеме создания образовательной среды, в которой происходит становление личности, принято обращать взгляд в да-

лекое прошлое, осмысливать его уроки, анализировать те традиции, которые определяют фундаментальные устои, духовные смыслы и ценности народа. Очень часто мы обращаемся к античной Греции, сумевшей оставить потомкам идеал «мусического человека», устремленного к познанию и самопознанию, обладающего художественным сознанием, благодаря чему ему открыты законы Красоты и Добра. Идеал античного мира - Орфей, поэт и музыкант, мыслитель и врачеватель, великий Учитель, чья лира дарит не только наслаждения, но и особое знание – знание-переживание. Уроки античной Греции бесценны. Они вновь и вновь заставляют размышлять о путях сохранения целостности человека, неразрывной связи эстетического и этического начал, определяющих стратегию его жизни и деятельности.

Но и в отечественной истории мы находим не менее яркие примеры единения эстетического и этического начал как фундамента, на котором возводится мироздание личности, этнической и социальной общности. Это многократно подтверждает мысль И. Бродского, высказанную им в знаменитой нобелевской речи, в которой он утверждает, что «эстетика — это мать этики». Так, подобно Орфею, знание-переживание несет слушателям мудрый Боян, рассказывавший в своих песнях о великих героях, их подвигах, их мужестве и верности. Именно так осуществлялось патриотическое воспитание в Древней Руси.

В эпических жанрах русского песнетворчества по сей день хранится историческая память народа, в них «нашли отражение события докиевской поры, времен сильной славянской родовой общины и раннефеодального времени, однако, изображаются они не прямо, непосредственно, а в форме широких художественных обобщений, приобретающих сказочно-фантастическое воплощение. В этих эпических повествованиях с большой полнотой и в высокохудожественной форме отразились исторические и нравственные идеалы народа» [10, с. 136].

Но не только сказания о героях, доблестях, мужестве и славе были эффективными «инструментами» обучения и воспитания подрастающего поколения. «Поэзию пестования» (Д.И. Латышина) несут в себе чудесные колыбельные, приобщавшие малыша к интонациям родной речи, к красоте русского языка, рождающие чувство сопричастности, покоя и защищенности:

«Сон да Дрема По качульку брела, По качульку брела, К дочке в люльку забрела. Лелюшки-люли, Прилетели голуби. Стали гули ворковать — У меня дочка — засыпать» [9, с. 6]

Более того, даже в колыбельных песнях, обращенных к совсем маленькому ребенку, уже даются представления об обязанностях, которые несут члены семьи:

«Баю-баю, баю – баю, Пошел отец за рыбою, Мать пошла пеленки мыть, Бабушка дрова рубить» [9, с.6].

В разных местностях России колыбельные песни отличались, что было связано с различными способами укачивания, сложившимися в них. Так, «на севере и в Сибири мягкую размеренность течению мелодии сообщало ритмичное покачивание плетеной корзиночки-люльки, подвешенной на краю гибкой деревянной жерди, основание которой было прибито к потолку в углу горницы... на юге же мать нередко укачивала дитя на руках, что особым образом отражалось на общем характере пения: напев приобретал преимущественно трехдольный ритмический рисунок» [10, с. 49]. Общей для всех была та мягкость, та теплота интонации, которая на всю жизнь остается в памяти как выражение бесконечной любви и добра, связанных с образом матери.

Уроками жизни становились и хороводные, и календарные, и лирические песни. Неиссякающим юмором наполнены частушки, нескладухи и небылицы, в которых высмеиваются глупость, лень, хвастовство, трусость и т.д.:

«Сапоги сшил из рубашки, А рубашку из сапог, Дом поставил из опилок, — Вышел славненький домок» [9, с. 147] Удивительной близостью к природе, радостью бытия наполнены многие календарные песни:

«Приди к нам, весна, Со радостью! Со великою к нам Со милостью! Со рожью зернистою, Со пшеничкой золотистою, С овсом кучерявым, С ячменем усатыим, Со просом, с гречею, С калиной-малиною, С черною смородиною, С грушами, со яблочками, Со всякою садовинкой,

С цветами лазоревыми,

С травушкой-муравушкой!» [9, с. 175].

Очень отрадно, что русский фольклор сегодня постоянно находится в исследовательском поле, что свидетельствует о том, что традиции национальной художественной культуры живы и продолжают развиваться, что современная педагогика осознает, какой огромный потенциал, заложен в глубинах отечественной художественной культуры.

Художественно-образовательная среда в становлении субъекта творческой деятельности. Но опора на эти традиции не исключает присутствия в современной образовательной среде высочайших достижений мировой музыкальной культуры. И.С. Бах и М.И. Глинка, Л. Ван Бетховен и П.И. Чайковский, К. Дебюссии и Н.А. Римский-Корсаков, П. Хиндемит и С.С. Прокофьев (список можно продолжать) открывают нашему современнику путь в звучащее пространство бытия, где хранятся столь необходимые человеку XXI века духовные смыслы и ценности, не позволяющие потеряться в глобализирующемся пространстве современной культуры, не раствориться в потоке каждодневных проблем.

Так формируется художественно-образовательная среда, в которой мысль наполняется чувством сопричастности к отечественной и мировой культуре. В этом образовательном пространстве физику и математику, строителю и медику, философу и психологу открывается новая логика, которая «есть царство неожиданности. Мыслить логически значит непрерывно удивляться. Мы полюбили музыку доказательств. Логическая связь - для нас не песенка о чижике, а симфония с органом и пением, такая трудная и вдохновенная, что дирижеру приходится напрягать все свои способности, чтобы сдержать исполнителей в повиновении» [5, с. 229]. Умение непрерывно удивляться, выходить за грань привычного, готовность к новому - свойство подлинно креативной личности. В пространстве, где мысль, благодаря музыке, наполняется чувством, личность учится выявлять и напрягать все свои творческие способности. Подобно дирижеру, творческая личность начинает управлять своими желаниями, определяет новые цели, учится ставить и эффективно решать поставленные задачи.

Она становится субъектом творческой деятельности в той сфере, которую выбрала для самореализации и самоактуализации. Творческая деятельность становится лич-

ностным смыслом, наполняет содержанием жизнь, открывает перспективы профессионального и и духовного роста. В этой среде развивается потребность в творческом общении, готовность к осуществлению межкультурного диалога. Так начинается формирование коммуникативного сообщества, в котором каждый участник творческого диалога обладает собственным неповторимым обликом (что отвечает основной цели образовательного процесса), правом на личностные убеждения и суждения, возможностью быть услышанным и понятым. Более того, он становится интересен всем членам коммуникативного сообщества, что наполняет жизнь новым содержанием, новым личностным смыслом.

Заключение. Подводя итоги проведенному исследованию, можно констатировать, что художественно-образовательная среда в современной системе образования обеспечивает создание благоприятного социального климата, в котором эффективно осуществляется процесс социально-психологической адаптации личности. Молодой человек начинает осознавать свою социальную роль, осмысливать те ожидания, которые возлагаются на него обществом. Он обретает позитивное социальное самочувствие, столь необходимое человеку, стремящемуся определить свое место в окружающем его социокультурном пространстве. Это является очень важным фактором совершенствования современной системы образования, ее гуманизации, обращенности к личности.

Рождение знания-переживания становится тем духовным компасом, которым она руководствуется в определении своего отношения к людям, к процессам, происходящим в социокультурном пространстве, в постановке целей и задач в своей жизни и деятельности. Синтез знания и переживания обеспечивает постижение законов природы в единстве с законами красоты. Синтез знания и переживания, мысли и чувства, интеллекта и эмоции - это гарантия сохранения целостности человеческой личности, для которой эстетическое и этическое начала находятся на вершине в иерархии личностных ценностей. Этот синтез обеспечивает превращение образование в личную ценность, у в саморазвивающуюся систему, в которой постоянно действует принцип ценностного взаимодействия, способствующий осуществлению процесса эстетически-ценностного и духовно-нравственного становления личности. Так и достигается необходимый результат образовательной деятельности — начинается строительство собственной «башни», уникальной и прекрасной, украшающей жизнь не только ее строителю, но и окружающим его людям.

Список литературы

- 1. Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Исторический опыт России. Дубна: Феникс, 2005. 208 с.
- 2. Гершунский Б.С. Философия образования. М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1998. 432 с.
- 3. Кабалевский Д.Б. Творческие встречи, очерки, письма. М.: Советский композитор, 1974. 398 с.
- 4. Латышина Д.И. История педагогики. Воспитание и образование в России (X начало XX века). Учебное пособие. М.: Издательский Дом «Форум». 1998. 584 с.

- 5. Мандельштам О. Отклик неба: Стихотворения, критическая проза / Сост. И автор предисл. Л. Бельская. Алма-Ата: Жазушы, 1989.-288 с., ил.
- 6. Сильвестров В. Музыка это пение мира о самом себе... Сокровенные разговоры и взгляды со стороны. Беседы, статьи, письма / Автор статей, составитель, собеседница М. Нестьева. Киев, 2004. 265 с.
- 7. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. 3-е изд. М.: Школа-Пресс, 2000.-512 с.
- 8. Психология художественного творчества. Хрестоматия / Сост. К.В. Сельченок. Мн.: Харвест, 2003. 752 с.
- 9. Русский фольклор / Сост. и примеч. В. Аникина. М.: Художественная литература, 1985. 367 с.
- 10. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора: Учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. В 2-х ч. Ч.І.: История, бытование, музыкально-поэтичекие особенности. М.: Музыка, 2007. 400 с., нот.