Голубева Наталья Алексеевна

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №3» г.Мытищи

Цикл статей для родителей, посвященных популяризации обучения в школе искусств

1. Школа – это серьёзно?

Итак, дорогой родитель, Ваш ребенок – выпускник детского сада. Впереди школа, а Вам хотелось бы, чтобы помимо уроков у ребенка был содержательный досуг, чтобы он развивался разносторонне. В детском саду он и пел, и танцевал, и рисовал, и участвовал в театральных постановках, а теперь – одни уроки? Из возраста всевозможных «развивалок», широко представленных в детских центрах, чадо выросло. А рядом – школа искусств: выбор специальностей обучения весьма широк, берут практически всех, а оплата по плечу любому бюджетнику. И вот в мае у дверей приемной комиссии выстраивается возбужденная очередь.

Но когда занятия начинаются, вдруг обнаруживается много минусов: нельзя выбрать лишь те предметы, которые хочется – необходимо посещать все занятия; нельзя выбрать удобные дни и время занятий – приходится подстраиваться под заданное расписание; и вдруг оказывается, что водить ребенка на занятия в середине дня некому; и наконец, - о ужас! – надо постоянно заниматься дома! И тут энтузиазм родителей резко снижается. Наибольший процент отсева учеников приходится именно на первое полугодие обучения. Поэтому попытаемся с помощью данной статьи просветить Вас по поводу специфики обучения в школе искусств.

Действительно, многие родители, не имеющие собственного опыта учебы в школе искусств, слабо представляют особенности нашего обучения. Им кажется, что нет большой разницы между посещением танцевального или хорового кружка и школы искусств: «ну мы же не музыканта растим! Так, для себя, для общего развития. Это, в конце концов, не музыкальная школа!».

Во-первых, нужно рассеять заблуждения, связанные с названием учреждения. «Школа искусств» - общее наименование типа учреждений дополнительного художественно-эстетического образования. Если в школе обучают только музыке – она может называться «музыкальной школой», если только изобразительному искусству – «художественной школой», как традиционно сложилось. Но может называться и общим термином «ДШИ». Особенно если в школе реализуется несколько программ. В нашей ДШИ №3, к примеру, основное отделение – музыкально-исполнительское («инструментальное»), но есть еще общеэстетическое отделение, а помимо этого есть группы танца, лепки, рисунка и т.д. Обучение на инструментальном отделении ведется по типовым министерским программам – тем же самым, что и в музыкальной школе. С вступлением в действие нового «Закона об образовании» программы школ искусств будут именоваться «предпрофессиональными», то есть дающими базу для получения профессии в сфере искусства.

Особо хочется поговорить об «общем развитии».

Мы не хотим умалять значение кружков и секций, они выполняют важную задачу: предоставляют широкие возможности для знакомства с многообразными сферами деятельности, позволяют ребенку попробовать свои силы в разных направлениях, выявить его склонности и способности, содержательно заполнить досуг. Разница в том, что кружки – досуговые объединения, а школа искусств – образовательная организация! Выпускники, освоившие полный курс и прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об окончании школы искусств. Но если Вы думаете, что принимаем мы детей только для того, чтобы научить их играть на определенном инструменте, то Вы, как ни странно, заблуждаетесь! У школы искусств, как и у всякой школы, особая задача, своя миссия: целенаправленно и последовательно развивать интеллектуальные, эмоциональные, коммуникативные, волевые качества личности ребенка. Делать это методично, год за годом, с помощью определенного комплекса учебных предметов, форм обучения.

Наш главный секрет в том, что в нашем обучении неразрывно связаны теория и практика, логическое и эмоциональное. Мы стимулируем интеллектуальную активность ученика и в то же время постоянно обращаемся к его фантазии, к эмоциональной сфере, к его душе.

Какие же предметы являются обязательными при обучении в музыкальной школе/школе искусств? Во-первых, это специальность – занятия на выбранном инструменте. По учебному плану этот урок проводится два раза в неделю по 45 минут. Занятия индивидуальные. Хотя сейчас стремление сэкономить на работе преподавателей и упростить учет приводит к тому, что индивидуальные занятия по обучению игре на инструменте предлагают заменить групповыми. Слава Богу, пока нам удается отстаивать нашу специфику, ведь индивидуальное обучение дает нам возможность контролировать и направлять развитие игровых навыков каждого ученика с самых первых шагов и до выпускных экзаменов. Самый ответственный, безусловно, начальный этап, когда педагог буквально «лепит» руку ребенка, держит в своей руке его пальчики, работает ими, показывая нужную силу и энергию движения, нужную степень погружения в клавишу или нажатия на струну, ширину ведения смычка или меха. Чутко контролируя работу мелких мышц кисти, преподаватель одновременно следит за тем, чтобы не возникали зажимы в крупных мышцах, не нарушалась посадка или постановка, чтобы были свободны плечи, спина, ноги. Без такого «тотального контроля» невозможно, увы, сформировать послушный, свободный, скоординированный игровой аппарат, а зажимы, пропущенные в школьный период, могут навсегда перекрыть путь к дальнейшему обучению. Поэтому Вы, дорогой родитель, не должны быть шокированы тем, что педагог прикасается к Вашему ребенку – без этого наше ремесло передать из рук в руки невозможно. «Отдай мне свою руку!» - такое требование к ребенку, наверное, приходилось Вам слышать из уст учителя. И если ученик «отдает», значит, возникло доверие, контакт найден. Чуткий, бережный подход к ребенку, поиск нужных слов и воздействий – разных для разных случаев – помогает нам установить партнерские, уважительные и доверчивые, отношения с учеником, а в искусстве только при этом условии можно рассчитывать на положительный результат обучения.

Нас пытаются убедить в том, что такая кропотливая работа с каждым учащимся совершенно «нерентабельна», ведь только единицы выберут после школы путь профессионального становления в искусстве. Нас призывают «выявлять и поддерживать одаренных детей». Это, конечно, важная задача. Но в том-то и дело, что одаренного ребенка с первого взгляда не всегда разглядишь; для того, чтобы выявить одаренность, надо профессионально заниматься со всеми! Очень часто родители приходят на вступительное прослушивание со словами: «Посмотрите, есть ли у него музыкальные способности, а то, может, мы и поступать не будем». Милый родитель, Вы не догадываетесь, как нелеп Ваш вопрос! Один из основных постулатов психологии способностей заключается в том, что способности развиваются только в соответствующей деятельности. То есть, если ребенок не поет, не рисует, не танцует, Вы можете так и не узнать, есть ли у него способности к искусству. Конечно, случаются варианты, когда шестилетнее дитя приходит на прослушивание в школу искусств и вдруг абсолютно чисто поет, угадывает звуки, уверенно отхлопывает все ритмы и при этом у него глаза горят любовью к искусству. Но поверьте, это очень редкий случай. Та звуковая и визуальная среда, в которой мы и наши маленькие дети существуем, не способствует раннему проявлению способностей. И для того, чтобы творческая индивидуальность ребенка выявилась, необходимо, по мнению опытных педагогов, два-три года регулярных занятий. И непременно в обстановке доверия, уважения и разумной требовательности, чтобы проявилась и расцвела внутренняя красота ребенка, чтобы он сам поверил в свои силы.

Итак, «специальность». Какая замечательная и увлекательная задача – разучить музыкальное произведение! Сначала разобраться с нотными значками, их соотношениями в разных руках, длительностями; затем освоить этот материал двигательно, натренировать свои руки и пальцы так, чтобы они действовали безошибочно и слаженно, и за всем этим – высшая цель: «сыграть выразительно», то есть понять, почувствовать, пережить и воплотить зашифрованное автором в нотных знаках содержание произведения, музыкальный образ. Вот только решаема эта задача при условии наличия самостоятельной работы, то есть домашних занятий. Надеяться на то, что педагог все сделает в классе – значит, рассчитывать на то, что мозг преподавателя вдруг окажется в голове ребенка. Нет, ученик должен сам припомнить и осмыслить сделанное на уроке, пропустить через собственное сознание – таково условие любого обучения.

Разучивание и исполнение музыкального произведения – основная деятельность ученика музыкальной школы/школы искусств. В этой деятельности сходятся все цели обучения и все компоненты учебного процесса. В «исполнительский блок» предметов помимо специальности входят такие предметы как «хор», «ансамбль», «общее фортепиано» (если основной инструмент – не фортепиано), «оркестр» (если контингент школы достаточен для формирования оркестра), «концертмейстерский класс». Хор входит в программу с первого класса, остальные предметы добавляются позднее и продолжительность их изучения различна. Школа может вводить в образовательную программу и другие предметы по своему выбору. Форма занятий также различна: групповые (от 15 человек), мелкогрупповые (от 2 до 10 человек), индивидуальные. Каждый из этих предметов дополняет образовательный процесс по-своему: умениями играть с партнером, солировать и аккомпанировать, быть частью музыкального коллектива, вести свою музыкальную партию в общей партитуре, слушая и контролируя своё исполнение и звучание в целом. Помимо решения чисто учебных задач идет работа над достижением целей более высокого уровня: общекультурных, коммуникативных. С одной стороны – знакомство с возможно большим количеством нотных текстов, а следовательно – авторов, эпох, образных миров, оттенков чувств и настроений, способов их выражения. С другой – выход из узкой «лаборатории» своего класса, возможность оценить себя в сравнении со сверстниками, обучение слаженной работе в коллективе, понимание и осознанное подчинение руководителю, достижение общего не только интеллектуального, но эмоционального понимания исполняемой работы.

Вторую часть образовательной программы музыкальной школы/школы искусств составляет «теоретический блок»: предметы «слушание музыки», «музыкальная литература», «сольфеджио». «Слушание музыки» проводится для учеников младших классов и ставит своей целью расширение кругозора и общемузыкальных знаний начинающих музыкантов. Музыкальная литература, как и школьный курс литературы, знакомит учеников с творчеством классиков, особенностями их стиля, дает навыки анализа музыкальных произведений. Сольфеджио – предмет, более всего пугающий родителей. «Сольфеджио – это так трудно!», «сольфеджио – это так скучно!», - приходится порой слышать в коридоре. А как Вам кажется, математика – скучный предмет? Для кого-то - да, а кто-то с легкостью и удовольствием копается в математических лабиринтах. Так и с сольфеджио: в нем все логично, закономерно, взаимосвязано, исторически обусловлено. Просто родителей пугает, что с этим предметом они – в отличие от той же математики – не смогут помочь ребенку, если сами не учились музыке. Но это дело поправимое, если держать под рукой справочник по теории музыки, своевременно обращаться за помощью к преподавателю (мы всегда доступны!) и главное – регулярно выполнять домашние задания. Тогда теоретические сведения, собираясь по крупицам, сложатся в прочный фундамент музыкальной грамотности ученика.

Вообще-то, предмет сольфеджио состоит из двух составных частей: музыкальная грамота и собственно сольфеджио – пение по нотам. Сольфеджио учит читать нотный текст, слышать ноты внутренним слухом, а для этого нужно научиться слышать и воспроизводить собственным инструментом-голосом элементы музыкального языка (лады, интервалы, аккорды и т.д.), а для этого, в свою очередь, нужно изучить эти элементы – вот тут и начинается теория… Как видим, никуда без связи теории и практики.

Вот и весь учебный план школы искусств. Впрочем, нет.

Неотъемлемой составной частью образовательного процесса в нашей школе является также внеклассная работа. Это не только посещение вместе со своим классным руководителем (им является преподаватель по специальности) концертов, музеев и выставок, но, главное – личное участие в концертных и конкурсных мероприятиях. И эта часть школьной жизни тоже важна и обязательна. Потому что мы воспитываем не только исполнителя, способного музицировать для собственного удовольствия или в кругу друзей, но еще и слушателя, активного потребителя «культурного продукта». Не выходя из стен школы невозможно полноценно окунуться в культурную среду – нужно слышать инструменты и видеть исполнителей «живьем», без искажений и посредников в виде аудио-видеоаппаратуры. Участие в концертно-конкурсной жизни школы более всего стимулирует творческую активность ребенка, приносит радость и удовлетворение ему и Вам, дорогой родитель, хотя оно и сопряжено бывает с организационными сложностями и временными затратами.

Вот теперь обзор содержания обучения в музыкальной школе/школе искусств завершен. Так что же – сделаете ли Вы выбор в пользу школы искусств? Очень хочется верить, что выбор этот будет осознанным, и очевидные трудности не остановят вас на нелегком пути образования и развития вашего ребенка – нашего ученика. Да, путь этот долог. Полная программа обучения рассчитана на 7 лет, а по новым программам министерства культуры – на 8 (есть 5-летний срок обучения для поступающих в возрасте 9-11 лет, но и «стартовать» в этом возрасте уже сложнее). Да, когда новизна первых занятий проходит, начинается «рутинная работа», и ребенок, естественно, сопротивляется ей, как и всякой работе, которую необходимо делать регулярно. Но ведь не позволяете же Вы ему бросить общеобразовательную школу на том основании, что не хочется делать уроки? Поддерживайте свое чадо, убеждайте, поощряйте, будьте заинтересованы в его результатах, когда необходимо – требуйте, в критические моменты – ослабляйте требования и давайте ребенку некоторую поблажку. Но помните, что пока наш ученик – ребенок, главное условие его успеха – Ваше неравнодушие. Не каждый может себе позволить сидеть с ребенком за инструментом, но организовать его время и проконтролировать – обязанность каждого родителя.

Безусловно, не все поступившие доходят до выпускных экзаменов. Многие «сходят с дистанции» в связи с нехваткой времени у родителей, загруженностью детей в основной школе, возникающими иногда в подростковом возрасте проблемами со здоровьем. Но сколько бы времени ни проучился Ваш ребенок в школе искусств, для него это время не будет потерянным! Он приобретет такие знания и такой опыт, которые навсегда станут частью его личности и, поверьте, не худшей частью.

1. «Кому вы надо с вашим Листом?»

Именно такую сакраментальную фразу произнес директор одной провинциальной филармонии столичному пианисту, приехавшему с концертом по графику Росконцерта (эта история была рассказана в журнале «Музыкальная жизнь» в начале 80-х). Действительно, ну кому нужны эти сонаты и фуги, этюды и менуэты, которыми «терзают» детей в музыкальной школе? Ну почему, наконец, не позволить им играть просто то, что им нравится, «для себя»? К чему эти академические зачеты с их «средневековыми» требованиями?

Попробуем ответить на эти вопросы.

Содержание программы обучения в музыкальной школе сложилось в отечественной педагогике в основном в середине 20 века. Наши исполнители славились на весь мир, и секреты их подготовки жаждали перенять педагоги Европы, Америки и Азии. С тех пор и закрепились в учебных программах «академические требования»: обязательное исполнение гамм, этюдов, произведений крупной формы, полифонических произведений, пьес. Разберемся в этих требованиях.

Гаммы и этюды – непременный элемент обучения на любом инструменте. Думается, никто не будет оспаривать необходимость игры гамм и этюдов, ведь это – средство тренировки аппарата и отработки различных приемов игры.

Полифония – такой способ построения музыкальной ткани (фактуры), когда в ней звучат несколько мелодических голосов.

Представьте себе любую эстрадную песню: в ней есть более или менее выразительная мелодия и аккомпанемент, поддерживающий и «расцвечивающий» главный голос. В отличие от такого типа фактуры в полифонической музыке мелодически значимый голос не один! Например, к главной мелодии «пристраивается» подпевающий голос, сходный с главным по своему строению и развитию – образуется подголосок. Такой простейший вид полифонии встречается в народных песнях и их обработках. В высших формах полифонии – фугах, инвенциях – все голоса равноправны, каждый в свое время проводит и развивает музыкальную тему. Голоса то «спорят», то уступают друг другу, то сливаются в аккордах; образуется сложное переплетение линий.

В учебном репертуаре в качестве полифонических произведений часто используются старинные танцы – менуэты, гавоты, сарабанды… В этой чопорной или слегка шутливой, как правило, неторопливой музыке главной танцевальной мелодии противостоит мелодическое движение басового голоса, который является гармонической опорой, и в то же время ведет свою собственную мелодическую линию.

От исполнителя полифонического произведения требуется так распределить внимание, чтобы услышать самому и донести до слушателя (или до экзаменационной комиссии) каждый голос! Это требует от маленького музыканта очень значительных умений, координации мелких и крупных игровых движений, ведь разные голоса звучат не только в партиях разных рук, но порой исполняются разными пальцами одной руки! Попробуйте, например, на столе постучать пальцами руки так, чтобы одновременно один палец звучал громче, а другие тише, или один двигался быстрее, а другие медленнее – и вы оцените труд Вашего ребенка. Как по Вашему, нужна ли ему такая координация и такое распределение внимания, если давно установлена связь развития движений руки и развития мозга?

Полифоническая музыка развивает у того, кто с ней общается, и личностные качества: внимание к собеседнику, умение услышать другого, умение вести вдумчивый и неспешный разговор – разве эти качества не кажутся Вам необходимыми?

К крупным формам относятся такие произведения как сонаты и сонатины, рондо, вариации. Сонатная форма основана на сопоставлении двух контрастных тем, воплощающих активное и лирическое начала, их развитии, столкновении и итоговом «примирении» в последнем разделе. Форма рондо строится на сопоставлении постоянно возвращающейся темы-рефрена и контрастных эпизодов. Форма вариаций построена на видоизменении и развитии одной музыкальной темы.

Типовые музыкальные формы сложились в 18 веке и остаются основой композиции до наших дней. 18 век – эпоха Просвещения, для которой характерно торжество разума, логики, здравого смысла в непременной гармонии с простотой и естественностью чувств. Человек эпохи Просвещения стремился всё объяснить, классифицировать, «разложить по полочкам». В музыке это время связано прежде всего с венской классической школой. В творчестве Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена и их современников откристаллизовались такие формы музыкальной композиции, в которых музыкальный материал выстраивается и развивается по законам логики и диалектики. Классическая форма – это торжество симметрии и пропорций, закономерности и обусловленности; это равновесие разума и чувства, активности и спокойствия, возвышенности и простоты, серьезности и легкого юмора, фантазии и строгих рамок формы. Приобщая ребенка к классическому искусству, побуждая его вникать в этот текст, вживаться в эти интонации, многократно повторять и вслушиваться в них, мы прививаем ему гармонию в широком смысле, приучаем к культуре выражения чувств.

Исполнение произведений крупной формы требует определенного масштаба мышления. От исполнителя требуется рассчитать и выстроить эту форму, переходя от темы к теме, от раздела к разделу, намечая кульминации и спады, подводя развитие к определенному итогу. В сознании ученика форма должна предстать в виде архитектурной конструкции. Он должен в одно и то же время видеть ее целиком, со всеми «пристройками», «шпилями», «главным входом» и т. д. – и представлять свое место в данной конструкции в каждый момент исполнения. Начиная с разучивания маленьких вариаций и вплоть до освоения сонат классиков, мы приучаем ребенка рассчитывать форму, распределять силы, проявлять выдержку и дальновидность, вести работу к намеченной цели. Быть не муравьем, ползущим по прекрасной статуе, а мастером, способным оценить ее красоту, охватив одним взглядом. При работе над крупной формой развиваются такие личностные качества как умение планировать процесс, видеть масштаб предстоящих действий, оценивать свои усилия. Согласитесь, качества далеко не лишние в современном мире.

Еще одна неотъемлемая часть учебного репертуара – это пьесы. Пьесами называют произведения малой формы, хотя определение «малая» очень условно: в первом классе такая форма может состоять из 8 тактов, в выпускных классах это может быть развернутая композиция из нескольких разделов. В пьесах на небольшом объеме музыкального материала можно решать очень многие задачи. Здесь отрабатывается построение музыкальной фразы, отношение к звуку, различные приемы звукоизвлечения, владение музыкальной динамикой – от нежнейшего пианиссимо до ярчайшего фортиссимо. Но самая главная задача в работе над пьесой – научиться постигать и воплощать в исполнении музыкальный образ.

Именно пьесы дают педагогу наибольшую свободу выбора и возможность индивидуального подхода к ученику. Одному ребенку ближе образы лирические, созерцательные, другому активные, танцевальные, юмористические, - жанр пьесы предоставляет очень большой спектр воплощенных в музыке характеров и настроений. Пьесы в наибольшей мере дают возможность развивать фантазию и эмоциональный мир ученика; музыкальные образы менее конкретны, чем литературные или живописные, а значит – дают больше свободы в истолковании. Как часто маленькие музыканты самостоятельно или с помощью педагога сочиняют стихи, небольшие жизненные или фантастические истории, рисуют иллюстрации к своим пьесам. Музыкальные образы обладают психотерапевтическими возможностями, так как путем проникновения, вживания в музыкальный образ можно какие-то эмоции развить или сформировать, а нежелательные – нивелировать, перевести их в позитивное русло.

В педагогический репертуар входят классические, романтические и современные пьесы зарубежных и отечественных композиторов. Во всяком случае, это произведения, прошедшие отбор педагогическим опытом, временем. Ценность педагогического репертуара очень велика: в этих произведениях учитывается уровень технической и эмоциональной сложности, соответствующий каждому возрасту, ведь пьеса должна быть доступна и в то же время в меру трудна. Есть и еще один критерий отбора: пьесы педагогического репертуара отличаются простотой, сдержанностью и благородством чувств, к какой бы образной сфере они не относились. И это принципиально важно, поскольку школа искусств ставит своей целью воспитание эстетического вкуса и культуры чувства, пытаясь противостоять насилию массовой культуры, с ее разнузданностью, беззастенчивым обнажением всех чувств и настроений. Ну должны же мы учить наших детей быть вдумчивыми и глубоко мыслящими людьми, а не только поверхностными приёмниками бесконечного количества информации и искателями развлечений.

Итак, дорогой родитель, Вы выслушали наши аргументы в пользу академического репертуара. Помимо него в учебную программу входят произведения для ознакомительного разбора, для самостоятельной работы, для чтения с листа. Именно в этом разделе предполагается изучение того материала, с которым связано понятие «музицирование»: пьес, которые предлагает сам ученик, несложных переложений популярной классики, детских песен и т. д. Но удельный вес этого материала в программе обучения конкретного ученика зависит от количества учебных часов (в некоторых школах предусмотрен отдельный час на предмет «музицирование») и от уровня способностей ребенка, от количества и качества его домашних занятий: с кем-то можно успеть и обязательную программу пройти и поиграть «в свое удовольствие», а с кем-то приходится, по сути, выполнять на уроке домашнюю работу, и тут уж не до музицирования…

И еще одно важное примечание хотелось бы сделать в заключение этой статьи. Какие бы правильные слова не были сказаны, какие бы обоснования не были приведены в защиту системы обучения в школе искусств, но все они останутся пустыми, если не состоится контакт «учитель – ученик». Слава Богу, наша система еще зиждется на личностном взаимодействии, на передаче – не просто информации! – интеллектуального, эмоционального, профессионального опыта от Мастера к Ученику из рук в руки, из глаз в глаза, от сердца к сердцу. И если преподаватель сам не горит своей профессией, он не сможет заронить искру в своего ученика, несмотря на правильный подбор репертуара, методов и пр. Сколько детей прошли через обучение в музыкальной школе и вышли из нее равнодушными - не потому, что их заставляли играть сонатины! А именно потому, что между ними и учителем не возник союз, основанный на уважении и любви. Кому-то попался «перегоревший» педагог, кто-то просто не совпал с наставником по складу личности, бывает и такое. Но без такого союза, смею утверждать, миссия обучения в школе искусств невыполнима.