

ОТ АВТОРА

В данном учебном пособии раскрываются основные категории и понятия, необходимые учителю музыки в его работе в школе. В пособии освещаются аспекты участия музыкального воспитания в формировании личности учащегося, в развитии его социальной активности, что отвечает задачам направлений образования в Эстонии.

Затрагиваются также вопросы становления и развития музыкальных способностей, формирования музыкального мышления; предлагаются и систематизируются методы обучения музыке, направленные на расширение и обогащение творческого потенциала учащихся.

Пособие включает в себя научно-теоретический материал и конкретные методико-практические разработки выдающихся музыкальных психологов и педагогов: Б. Теплова, Дж. Слободы, Д. Эллиота, Л. Выготского, К. Орфа, З. Кодая, Р. Пятса, Х. Кальюсте и мн. др., привязанные к оптимизации учебно-образовательного процесса в современных условиях развития школы.

Автором пособия предлагаются практические разработки использования и применения вышеуказанных теоретических материалов на основе учебных комплектов по музыке для первой школьной ступени *Музыка – волшебная страна* (учебники-песенники, рабочие тетради и компакт-диски).

В учебных комплектах по музыке наряду с образовательной задачей учитывалась дополнительная направленность музыкального материала на интеграцию учащихся школ с русским языком обучения в эстонское культурное пространство. В пособии приведен анализ содержания учебного материала и определены его конкретные возможности в формировании как этнического идентитета учащихся, так и их толерантности и эмпатии в процессе знакомства и изучения эстонского музыкального наследия как части эстонской культуры.

1. МУЗЫКА КАК ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Бывают времена, когда воспитательно-образовательный процесс протекает естественно и спокойно: система образования работает, словно отлаженный механизм. Издаются исследования по педагогике и психологии, пишутся диссертации, предметы обрастают множеством методик, кажется, что изобилие педагогической литературы и есть причина успехов в образовательном процессе. Но жизнь выдвигает новые требования, и груды теоретических работ и методик становятся пустым балластом. Тогда наступает время возврата к началам педагогики – время педагогических философствований. Таковым можно назвать и наше время – начало XXI века.

Никогда ещё проблема воспитания человека не ставилась ходом истории как условие его выживания. Педагогика как практика и теория воспитания детей и самовоспитания человека должна по образцу прежних веков выйти на качественно новый уровень. Путь один – использовать мудрость веков для осмысления ключевых проблем современной жизни. Поскольку музыкальная педагогика является частью общей педагогики, то и путь её возрождения будет таким же.

Музыка – прежде всего форма общения между людьми и поколениями, особый способ понимания других и выражения себя другим (69)*. В развитии общества музыка обретает своё особенное место, идет ли речь о духовной жизни отдельного человека или о культуре в целом, где музыка становится одним из характерных «знаков» этой культуры. *Руническая песня* может служить ярким примером творчества эстонского народа, пляска *трепак* ассоциируется с русским народным фольклором.

Феноменальность музыки заключается в её непосредственном и сильном эмоциональном воздействии на человека. Музыка эмоциональна по своей сути, по своему содержанию, и благодаря этой особенности она несёт в себе огромный мир идей, мыслей, образов, являясь, по мнению Б. Теплова (89), «эмоциональным познанием».

Особая значимость музыкального воспитания в формировании и укреплении у ребёнка чувства общности и взаимопонимания неоднократно подчёркивалась и выдающимся эстонским педагогом-композитором Р. Пятсом, который утверждал, что музыка как средство эстетического и этического воспитания обладает огромным потенциалом воспитания духовности и нравственности ребёнка (148).

Музыка отражает многие жизненные явления и события – от общественных потрясений до тончайших движений человеческой души. Как считает русский музыковед-исследователь М. Ройтерштейн (76), социальная действительность, внутренний мир человека находят отражение в музыкальном искусстве. Музыка, возникая в недрах общественной жизни, теснейшим образом с ней связана, причём всё разнообразие связей можно разделить на две группы:

1) музыка как отражение реального мира, правда, отражение довольно специфичное в силу специфичности тех средств, которыми располагает этот вид искусства;

2) музыка как составная часть общественного бытия человека, занимающая в этом бытии немаловажное место и выполняющая целый ряд общественных функций (76).

Отображение мира происходит как в самой музыке, так и в её союзе с поэзией, театром и живописью. Так, в музыкальных произведениях *Буколика* Э. Мяги, *Родной напев* Х. Эллера, оратории *О лесах* Д. Шостаковича тема природы получает более многогранное раскрытие. В музыке можно обнаружить разного рода сцены и эпизоды из повседневной жизни людей разных стран и народов. Так, например, песни Ф. Шуберта, М. Мусоргского, М. Саара запечатали широкую гамму чувств, переживания и размышления человека. Опираясь на утверждение выдающегося психолога Л. Выготского (18), что действие искусства намного сложнее и многообразней, чем простая передача чувств, необходимо понять, что искусство исходит из человеческих переживаний и чувствований и совершает некоторое их преобразование.

Английский физиолог Ч. Шеррингтон установил, что наш организм воспринимает из внешнего мира раздражений гораздо больше, чем может на них отреагировать. Учёный сравнивал нервную систему с воронкой, которая обращена широким отверстием к миру и узким – к действию человека на него. Мир «вливается» в человека через широкое отверстие воронки тысячью зовов, влечений, раздражений, ничтожная их часть «вытекает» наружу через узкое отверстие. Таким образом, искусство как бы дополняет жизнь и расширяет её возможности (101).

*Здесь и далее сноски даются на литературу, приведенную в списке в конце пособия. Указан порядковый номер источника в списке.

Так и искусство музыки, отображая мир, становится его неотъемлемой составляющей. Музыка не просто сопровождает события и ритуалы, она способна на значительно большее – может раскрыть человека, может создать атмосферу – веселит, радует, успокаивает, мобилизует. В этом и состоит одно из великих предназначений музыки – объединять людей в едином ощущении.

В изменяющемся современном мире всё большее значение приобретает способность людей общаться и сотрудничать друг с другом, умение уважительно относиться к другому человеку и к иным культурам. И в новых обстоятельствах роль музыки переоценить нельзя: она может стать ещё ближе к человеку, а человек через неё открыть для себя новые возможности и горизонты.

1.1. Единство процессов воспитания и обучения

В основных направлениях реформы общеобразовательной школы Эстонии обращает на себя внимание неоднократно повторяющаяся формулировка *обучение и воспитание*, подразумевающая их неразрывное единство в повседневной работе педагога. При всей специфичности процессов обучения и воспитания в них очень много общего, взаимосвязанного и взаимообусловленного, поскольку они являются элементами единого педагогического процесса.

Эта тема подробно рассматривается в книге эстонского учёного, занимающегося социальной психологией, педагогикой и философией воспитания Х. Лийметса «*Как воспитывает процесс обучения?*». На основании своих исследований автор приходит к выводу, что «воспитание как фактор психического развития ребёнка находит своё выражение и на психолого-педагогическом уровне» (41). Лийметс утверждает, что достижение определённых целей в воспитании возможно лишь при условии единства воспитания и обучения. Одной из первоочередных целей воспитания является формирование мировоззрения (41).

По словам Д. Эллиотта (116), доминирующей в процессе *обучения* является логика познания, а в процессе *воспитания* – логика формирования отношений. Обучение осуществляет свою воспитательную функцию через содержание образования, процесс обучения, формы и методы организации учебной деятельности, личность учителя. Педагогический процесс только тогда успешен, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, так как разбуженные им духовные силы будут помогать впитывать знания, как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности ребёнка.

1.1.1. Готовность к школе

На пути реализации школьной реформы в музыкальном обучении интересно рассмотреть проблему измерения расстояния от дошкольника до первоклассника. В истории музыкальной культуры известно немало примеров раннего обучения музыке. Так, Я. Хейфец и А. Буш начали обучаться с трёх лет; В. А. Моцарт, С. Рахманинов, Ф. Крейслер – с четырёх, Ф. Мендельсон, Д. Ойстрах – с пяти, Ф. Лист, А. Рубинштейн – с шести лет и т. д. Однако значительно больше детей с хорошими и, возможно, отличными музыкальными способностями не становятся широко известными музыкантами. Различные исследования, и биографии выдающихся людей тому подтверждение, показывают, что раннее детство чрезвычайно богато

творческими возможностями. Многие учёные, писатели, музыканты подчёркивали исключительное влияние детских лет на их последующее развитие и творческие достижения.

Учёные и педагоги давно обратили внимание на необыкновенную ёмкость восприятия у маленьких детей, на удивительные качественные особенности их мышления. В отличие от логического, анализирующего и обобщающего взрослого, детское мышление образное, а значит, наглядное (зрительное, слуховое, пространственное), оно эмоционально насыщено и необыкновенно продуктивно. Его отличают самые активные встречные процессы восприятия, в которых ведущая роль принадлежит воображению и фантазии.

Большой вклад в изучение потенциальных возможностей детей дошкольного возраста внесли Д. Эллиотт (116; 117), С. Хирсьярви и Ю. Хюттунен (119), М. Викат (170) и О. Радынова (74), показавшие теснейшую связь между художественно-образным мышлением и музыкально-интеллектуальным развитием детей. В этом же ключе продолжили работу учёные-педагоги Дж. Слобода (159), Г. Цыпин (100), К. Тарасова (86; 88) и мн. др., посвятившие свои труды исследованию формирования музыкальных способностей детей дошкольного и школьного возраста.

Результаты многолетних исследований показали, что для успешного обучения детей необходимы следующие условия: физическая готовность, психическая готовность, мотивационная готовность – способность ребёнка переключиться на учебную деятельность и противопоставить игровой деятельности учебно-познавательную. Несмотря на то что между всеми указанными факторами выявлена взаимозависимость, для успешности обучения в общеобразовательной школе последний фактор является преобладающим (72; 125).

Педагогические наблюдения показывают, что далеко не все дети готовы к обучению. Часть из них, хотя и стремится в школу, но на школьных уроках хочет по-прежнему играть, рисовать, бегать. Уже через 15 минут после начала урока дети готовы идти на перемену, через 20 минут удержать внимание практически невозможно. Около 80 % детей предпочитают вместо математики и чтения заниматься пением, рисованием, трудом и играми, домашние задания выполняются очень неохотно, нередко приходится прибегать к принуждению. Всё это говорит о том, что у подавляющего большинства детей мотивационная готовность по отношению к учебно-познавательной деятельности ещё не сформировалась. Она, как правило, достигает необходимого уровня лишь к концу первого учебного года, когда происходит её перестройка с игровой деятельности на учебно-познавательную (25).

В процессе музыкального обучения, в отличие от обучения другим предметам, нет необходимости резко менять художественно-образную деятельность на учебно-познавательную, с формальным заучиванием музыкально-теоретических и терминологических сведений. Сама музыкальная деятельность предоставляет огромные возможности для воспитания первоначальных навыков с помощью создания игровых ситуаций и музыкально-исполнительского образа. Здесь учителя подстерегает скорее другая опасность – применение заштампованных сравнений, например, постоянной связи низких звуков с образом медведя, а высоких – с пением птиц и т. д.

Психологическое содержание музыкального обучения особенно точно передаёт определение, данное психологом Д. Узнадзе (94): обучение – это особая форма

деятельности – не игра и не труд, но и то, и другое. Пожалуй, наиболее сложна и противоречива перестройка психической готовности, которая несёт с собой, к сожалению, огромные и невозполнимые потери. Маленькие дети легко воспринимают условные формы, символы, сложные понятия, особенно если они могут опереться на наглядные и слуховые образы или даже на свой небольшой жизненный опыт. Их богатое воображение легко дорисовывает недостающее.

Задача взрослых (родителей, учителей) – направить восприятие ребёнка на правильное освоение окружающего мира, не подавляя при этом эмоции и воображение. Например, когда пятилетний ребёнок, увидев серый и белый дым, заключает из этого, что скоро вырастет туча, а потом пойдёт дождь, нельзя не отметить наблюдательность ребёнка и умение устанавливать (в данном случае ложные) причинно-следственные связи. Его заблуждение должно быть разъяснено взрослыми. И поскольку жизненный опыт ребёнка мал, а авторитет взрослых безграничен, то для сомнений и критики учителя или родителя пока нет места.

Но вот ребёнок приходит в школу – и каждое новое знание разбивается на «мелкие порции», рассматривается с разных сторон, анализируется и... «омертвляется». Приходится заучивать массу элементов целого, осмысливать связи между ними, которые безжалостно разорваны, многое приходится запоминать совершенно формально. В такой деятельности образное восприятие мира и богатое воображение тускнеют, разрушаются, острота восприятия гаснет, заменяется рассудочным умозаключением, которое с трудом и неохотой осиливается ребёнком.

Для обучения музыке этот путь наименее продуктивен. Он значительно снижает музыкальные проявления ребёнка. Большинство сведений, в особенности начальные музыкальные знания, можно излагать в игровой форме, с максимальным использованием фантазии и активности самих детей. Но переход от игровой деятельности к учебно-познавательной – это только одна сторона кризиса детской психики при переходе от детства к школе. Хотя и его значение нельзя недооценивать. Этот переход нельзя рассматривать в отрыве от глубоких социальных и личностных изменений в психике ребёнка.

Поступление в школу – сложный, переломный период в жизни ребёнка. В своей дошкольной жизни он был свободен в выборе занятий. В школе всё обстоит иначе: нужно делать то, что предлагает учитель – сидеть 45 минут на одном месте, не разговаривать, не вертеться, заниматься совсем не тем, чем хочется. Наступает известное принуждение, которому не все дети подчиняются с лёгкостью. Это зависит и от природных свойств, и от приобретённых навыков поведения.

Зачастую дома ребёнок очень способен – поёт, читает стихи, рисует, знает много букв, а в школе оказывается, что многие дети знают и умеют не меньше, чем он, да и стихи он читает не так уж выразительно, «глотает» окончания слов. Рисует он, как и другие дети, неаккуратно, с нарушением пропорций. А главное – его никто не хвалит. Он понимает, что он не самый лучший и... сникает.

Адаптация к школе и перемена ролей, приобретение новых ролей и обретение своего места в школьной иерархии – сложный и трудный процесс ещё и потому, что каждый ребёнок должен пройти его самостоятельно. Поэтому нередко этот процесс проходит довольно болезненно. Трудности привыкания к школе зависят от целого ряда причин: состояния здоровья и типа высшей нервной деятельности (темперамента), опыта общения в коллективе и сложившегося уровня притязаний, способностей

и умения сосредоточиться, усидчивости и работоспособности, выносливости к эмоциональным перегрузкам, умения переключаться и быстро адаптироваться к новым условиям и мн. др. Всё это приобретаетсЯ легче в процессе общения в группе сверстников и значительно труднее осваивается в домашних условиях.

1.1.2. Условия успешности учащегося

Главным условием успешности занятий является исключение, по возможности, любых самых безобидных, с точки зрения взрослых, форм принуждения. Игра и здесь является незаменимым методом: она легко превращает «*надо*» в «*хочу*». Несомненно, что в идее свободного воспитания, впервые провозглашённой Ж. Ж. Руссо, имеется рациональное зерно. Как известно, идея свободного воспитания возникла как протест против схоластики, зубрёжки и телесных наказаний. Требование внимательного отношения к психике ребёнка, к учёту его желаний и недопустимости подавления личности обучающегося – одна из заслуг Руссо и философов-просветителей, внесших этот принцип в золотой фонд прогрессивной педагогики (154).

Однако и здесь возможны крайности, которые могут превратить положительные моменты в свою противоположность. Не забудем, что ещё К. Ушинский призывал не подменять обучение развлечением: «Конечно, сделав занимательным свой урок, вы можете не бояться наскучить детям, но помните, что не всё может быть занимательным в учении, а непременно есть и скучные вещи, и они должны быть. Приучите же ребёнка делать не только то, что его занимает, но и то, что не занимает – ради удовольствия исполнять свои обязанности» (96).

И в музыкальном обучении, хотя оно содержит огромный заряд самых разных стимулирующих переживаний и эмоций, не всё даётся с лёгкостью, не все задания интересны. Поддержать постоянный и неослабевающий интерес к музыке и в то же время к преодолению трудностей – задача необыкновенно трудная, сложная и может быть решена только при максимальной творческой самоотдаче педагога. Самый верный путь здесь – любовь к детям. Каждый школьный день, каждый урок должен быть осмыслен педагогом как подарок детям. Каждое общение ребёнка со своим педагогом должно вселять в него оптимизм и уверенность в себе.

В становлении природных способностей ребёнка и их дальнейшем развитии ведущая роль отводится искусному, тонкому педагогическому процессу, равноправному общению с ребёнком, любви к нему, вере в его возможности, сотворчеству и сотрудничеству, взаимному уважению и взаимным обязательствам. Необходимо помнить, что каждый ребёнок, как неповторимость, несёт в себе свои индивидуальные силы, способности, дарования, возможности, личностные качества.

Предметом исследования для каждого вида искусства является человек, его духовный мир, его судьба и жизнь. Своим творчеством любой творец несёт людям яркие образы для того, чтобы чувства и мысли человека стали возвышенней и благородней, чтобы доставить людям радость сопереживания, вызвать в них чувства сострадания и милосердия. Преобразующая и возвышающая сила осознания красоты, способность переживания красоты умом и сердцем порождают в ребёнке стремление к построению жизни по принципам красоты, к утверждению гармонии и порядка в самом себе и в своём окружении.

Современная ситуация в школьном образовании с непреложной очевидностью выявляет закон: плодотворность обучения зависит от желания учиться. Казалось бы, кто же этого не понимает? И всё же подлинного понимания нет. Ведь что такое «понять»? Понять – значит познать жизнь. Раз не претворили в своей жизни, значит, не понимаем, не видим, насколько существенна зависимость плодов труда от духовной установки. Процесс общения с музыкой является процессом её поэтапного познания. Здесь уместно напомнить пожелание Б. Асафьева: «Термин должен появляться не раньше, чем накоплен в восприятии материал, определяющий этим термином качественно новое, которое всегда возникает в результате количественного накопления» (6).

В чём же состоит процесс познания? Определить место и значение предмета в современном школьном образовании отнюдь не означает начать с обсуждения объёма знаний, которые данный предмет предлагает. Следует подчеркнуть особое положение музыки как предмета в школе в отличие от других школьных предметов, которые изучаются для приобретения некоторой суммы конкретных знаний.

Вопрос о том, какие знания о музыке являются центральными, ключевыми, а что относится к её частным особенностям, имеет первостепенное значение для определения содержания обучения. Если в содержании преобладают конкретные сведения о музыке, знания частного характера, то они не способны сформировать целостного представления о музыке как искусстве. Если же знания организованы в определённую систему, которая отражает закономерности развития музыки и даёт представление о жизненных связях, социальной роли музыки, то такие знания позволяют учащимся ориентироваться в разнообразных явлениях искусства.

В содержании музыкального обучения имеются наряду с ключевыми знаниями ещё и частные знания о музыке. Они находятся в отношении соподчинения. К категории частных знаний относятся знания о звуковысотности, метроритме, темпе, ладе, тембре, регистре, агогике, биографические сведения о композиторах, исполнителях, истории создания произведений, знания о нотной грамоте и т. д. Специфика музыкально-педагогической деятельности заключается в том, что она решает педагогические задачи средствами музыкального искусства, а особенностью её является наличие художественно-творческого начала.

1.2. Приоритеты школьного образования Эстонии

Культуру и образование принято считать определяющими факторами в развитии любого общества. В процессе развития демократической Эстонии задействованы и культура, и вся система школьного образования, ведь именно школа является той институцией, где закладываются или не закладываются необходимые ценностные установки и нормы будущего лояльного гражданина государства. Школа с русским языком обучения занимает в системе образования Эстонии своё определённое место. Изменения в интеграционном процессе определяют для школы новые приоритеты, а в связи с ними новые цели и задачи.

Одной из главных задач общеобразовательной школы является развитие у учащихся чувства принадлежности к своему народу, а также воспитание уважения к культуре своего и других народов (147).

Современный подход к воспитанию и обучению предполагает формирование у учащихся ценностных ориентаций, принятых в данном обществе в качестве нравственных норм. Ценностные установки регулируют поведение и устремления человека, а также оказывают влияние на принципы жизни социума.

В Государственной программе обучения в Эстонии указывается, что в учебном процессе формируются важные и необходимые жизненные *компетенции учащихся*. Одной из задач обучения и воспитания является формирование компетенций, способствующих ощущению себя представителем своего народа и культуры, осознанию себя как гражданина Эстонии, а также умению определить место своего народа и культуры по отношению к другим народам и культурам (147).

Музыкальное воспитание является учебным процессом, направленным на формирование компетенций, посредством которых развивается активный, с личной мотивацией и способный к самообучению учащийся.

Компетенции – это перспективы, которые оказывают влияние на содержание и методы музыкального обучения в воспитании ребёнка как гармоничной целостной личности.

1. *Коммуникативная компетенция* в музыкальном обучении сконцентрирована на требованиях к языку и основывается на трёх принципах, раскрывающих взаимосвязи языка, мышления и музыкального обучения. Все предметы, в том числе и музыка как предмет, изучаются с помощью языка. В процессе музыкального обучения выдерживается та же поэтапность, что и в ходе развития языковых навыков, когда поэтапно задействуются сначала слушание, затем разговорная речь и, наконец, письмо и чтение. В музыкальном обучении присутствуют как специфические требования к языку (музыкальная терминология), так и общие языковые требования.

2. *Арифметическая компетенция* создаёт у учащихся целостное представление о таких умениях, как трактовка количественной информации, выполнение простых расчётов, оценивание уже известных и новых ценностей, а также развивает интуитивное ощущение размерных единиц. В музыкальном обучении математическая компетенция формируется с помощью трактовки ритма, метра, формы и интервалов.

3. *Критическое и креативное мышление* является комбинацией способностей, знаний, ценностных ориентаций, убеждений, умений. Креативное мышление связано с оригинальными идеями, созданием или генерированием объектов и идей. Критическое мышление предполагает аналитический подход. В музыкальном обучении критическое и креативное мышление связано, прежде всего, с созданием позитивного настроения в классе. Результаты оценивания основываются на эмпатии и взаимопонимании. Оригинальность и креативность рассматриваются как ценность, а разнообразие мнений создаёт учебные ситуации, которые, в зависимости от возрастной ступени, способствуют развитию у учащегося воли и рефлексии в мотивации его поведения. Основой формирования знаний, умений, способностей и ценностных ориентаций в музыкальном воспитании являются данные от природы и подлежащие развитию формы интеллигентности учащихся: эмоциональная, музыкальная, двигательнo-моторная, пространственная, логическая и др.

4. *Технико-технологическая компетенция* помогает понять и установить взаимосвязи между техникой и технологией, человеком и обществом.

С одной стороны, развитие техники и технологий является одним из рычагов социальных и общественных изменений, с другой – общество оказывает воздействие на направление технологического развития.

В музыкальном воспитании данную компетенцию можно сформировать, используя для получения необходимой информации Интернет. Особенно важно научить учащихся определять, какая информация действительно необходима, ценна и научить их тому, как её использовать.

5. *Личностные и социальные ценности и способности.* Данная компетенция помогает учащимся понять прежде всего себя, свою значимость, а также всю важность толерантности и открытости по отношению к одноклассникам; помогает найти баланс между свободой и ответственностью, многообразием и возможностью выбора.

В музыкальном воспитании формированию социальной компетенции способствуют совместное пение, анализ текстов песенного репертуара, музицирование в ансамбле, история музыки, в том числе музыки разных народов, а также интегрированный подход к предмету музыки.

6. *Самостоятельная и независимая учёба* предполагает создание возможностей и получение опыта, которые позволили бы учащимся развить уверенность в себе и мотивации для пожизненного обучения. Данная компетенция учит быть ответственным за своё образование и уметь ценить его. Компетенция должна обеспечить становление учащегося как личности, которая способна критически, творчески и логично мыслить, умеет целенаправленно руководить своими действиями, планировать и оценивать, получать и использовать информацию, готова к сотрудничеству, осознаёт значимость знаний и ценность постоянного обучения. Самостоятельная учёба является способом осуществления всех остальных компетенций. Для поддержания самостоятельной учёбы чрезвычайно важным является создание учителем стимулирующего учебного пространства, в котором формируются взаимоотношения между учителем и учеником (возрастает ответственность учащегося), а также происходит обучение навыкам, необходимым для самостоятельной учёбы.

В дополнение к названным компетенциям музыкальное воспитание помогает формировать и развивать также следующие компетенции:

- умение видеть и ценить красоту, а также способность получать радость от самовыражения в музицировании;
- готовность к общению и умение сотрудничать, выполняя в группе разные роли и признавая успехи и достоинства других;
- умение замечать различия, сходство и группировать явления на основании одного-двух признаков (жанры, исполнители, средства музыкальной выразительности);
- понимание того, что люди, их мнения, желания могут различаться, и умение считаться с другими;
- одновременное осознание себя представителем своего народа и Эстонии как своей родины;
- умение выражать и обосновывать своё мнение, а также видеть проблемы и намечать пути их разрешения.

В процессе музыкального воспитания компетенции формируются на уроках музыки и во время внеклассной музыкальной деятельности (хоровое пение, вокальная

и инструментальная музыка, ансамбли и оркестры, музыкальные постановки и др.). В школьном образовании каждый предмет, в том числе и музыка, в силу своих воспитательных возможностей играет важную роль в формировании и развитии личности учащегося, начиная от идейных, волевых, интеллектуальных, творческих и заканчивая этическими, эстетическими, эмоциональными качествами.

1.3. Цели и задачи музыкального воспитания на первой школьной ступени

Первая ступень обучения играет наиважнейшую роль как в общем, так и в музыкальном развитии ребёнка. На уроках музыки в 1-3-м классах закладываются основы интереса учащегося к музицированию и к музыке как искусству. Именно данный возраст наиболее плодотворен для развития природных музыкальных задатков и способностей ребёнка.

Одной из важнейших задач музыкального обучения является формирование у учащихся способности активного и эмоционального восприятия музыки, развитие музыкального вкуса, а также воспитание представления о музыке как о ценности. Перед учителем музыки стоит задача создать предпосылки и условия для развития музыкальных способностей каждого учащегося, поддержать естественный интерес ребёнка к музыке и определить посильные для него способы музыкального самовыражения.

В процессе музыкального воспитания и обучения добиваются того, что

- ученик учится познавать и ценить многообразие музыки, а также выражать себя через разные виды музыкальной деятельности – пение, слушание музыки, игру на музыкальных инструментах, движение;
- у ученика развиваются музыкальные способности (чувство ритма, музыкальная память, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и т. д.) посредством посильной для него музыкальной деятельности;
- ученик усваивает музыкально-теоретические знания и умения на основе активного музицирования;
- ученик усваивает опыт музыкально-творческой деятельности и испытывает радость от музыкального самовыражения;
- у ученика на основе практического слухового опыта развивается музыкальный вкус.

Учебная деятельность представляет собой целостный процесс, в котором сбалансированно представлены такие виды учебной деятельности, как пение, слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, движение под музыку, а также овладение музыкально-теоретическими знаниями. То, в каком объёме и в какой форме используются виды учебной деятельности на уроке музыки, во многом зависит от целей, задач и типа конкретного урока, от возрастных особенностей учащихся, уровня того или иного класса и т. д.

Рассмотрим каждый вид учебной деятельности.

1. Центральное место на уроке отводится *пению*. Именно на его основе формируется интерес и любовь к музицированию, к музыке в целом. Через занятие пением у учащегося развивается навык пения, его музыкальные способности, а также музыкально-теоретические знания и умения. Объединяющее учащихся совместное

пение является основой сохранения и дальнейшего развития традиции хорового пения. Важным фактором эстетической красоты совместного пения является интонационная чистота. Особое внимание обращается на развитие навыков пения учащихся со слабовыраженными музыкальными способностями. Для этого подходят песни, основанные на понятных детям интонациях, песни-модели, рунические песни, а также использование релятивной, т. н. ступеневой символики в пении упражнений и разучивании новых песен.

2. *Слушание музыки* помогает расширять общий кругозор учащегося, музыкальные образы способствуют восприятию и осмыслению окружающего мира, формируется музыкальный вкус и позитивное отношение ко всей музыкальной культуре в целом.

3. Через усвоение *музыкально-теоретических знаний* постепенно, шаг за шагом развиваются основные музыкальные и интеллектуальные способности учащегося: внимание, память, толерантность, эмпатия, уверенность в себе, логическое мышление, креативное воображение и мн. др.

Так, слушание мелодии и одновременное прослеживание нотной картины даёт учащемуся опыт осознанного познания межзвуковых связей и учит визуально понимать запись звуковысотностей (по ручным знакам) – посредством пения про себя (беззвучно) и вслух. Развитию учащихся со слабовыраженными музыкальными способностями помогает индивидуальный подход и дифференцированная музыкальная деятельность.

Метр. Основой для развития метра является различение на слух ударных и безударных звуков, а также их восприятие через музыкальные виды деятельности (шагать, хлопать, стучать, щёлкать, шлёпать и т. д.).

Ритм. В развитии чувства ритма главное место занимает связанная с пением ритмическая деятельность (прорабатывание ритма, слов, текста песен, создание ритмических сопровождений для исполнения песен и т. д.).

Мелодия. Развитие знаний и умений, связанных со звуковысотностью, исходит из восприятия соотношений между звуками разной высоты и из навыка чтения с листа. Упрощённым вариантом чтения с листа является релятивный метод, в котором все ступени изучаются в определённом, методически обоснованном порядке. Релятивный метод чтения с листа предоставляет возможность творческого подхода к разучиванию песни по ручным знакам, а также по ритмизированным ступеням.

4. *Игра на музыкальных инструментах* активизирует музыкальную деятельность учащегося на уроке и вносит в неё большее разнообразие, развивает общие и музыкальные способности, такие как внимание, его концентрация и скорость распределения, уверенность в себе, ловкость, находчивость и др. Игра на инструментах предлагает учащимся со слабовыраженными музыкальными способностями возможность активного музицирования. Для игры на инструментах можно использовать тело-инструмент, ритмические, пластиночные, народные и др. музыкальные инструменты.

5. *Движение под музыку* способствует развитию восприятия музыкальных элементов (чувства метра, ритма, лада, динамики, звуковысотности и т. д.), музыкальных способностей, а также навыка эмоционального самовыражения (воображение, фантазия, импровизация и т. д.).

Нельзя обойти вниманием и такой важный фактор в музыкальном обучении, как *оценивание*. Оценивание музыкального обучения как творческого предмета должно отражать и поддерживать развитие основных музыкальных способностей ребёнка. Критерием оценивания не должны быть музыкальные и общие способности учащегося, оцениванию должен подлежать только уровень их развития. Ученика необходимо стимулировать положительным оцениванием, исходя из его индивидуальных особенностей и уровня музыкального развития. Необходимо поощрять каждое, даже самое малое, достижение ученика – таким образом, улучшаются результаты обучения, а также поддерживается интерес и любовь к музыке. За основу оценивания ни в коем случае не следует принимать только лишь музыкальный слух, чистое интонирование и музыкально-теоретические знания.

В оценивании необходимо учитывать: развитие музыкальных способностей учащегося; усвоение музыкально-теоретических знаний и умений; умение применять полученные знания в практической музыкальной деятельности; активность и инициативность учащегося; творческий подход к применению музыкального материала; неординарность и оригинальность решений (67).

1.4. Учебный материал как посредник между музыкой и учащимся

Проблема учебного материала актуальна во всём мире. В сегодняшней Эстонии её актуальность возросла в связи с введением новой Государственной программы обучения, в соответствии с которой школы должны обеспечиваться новым учебным материалом.

Как показали результаты диссертационного исследования автора данного пособия, учителя музыки школ с русским языком обучения подчёркивают острую необходимость в современном учебном материале, в основе которого лежит традиционно-инновативный подход к музыкальному воспитанию с учётом требований Государственной программы обучения в Эстонии. Учебный материал по музыке для общеобразовательной школы предлагает возможности использования воспитательной функции музыки и музицирования для решения проблемных задач в развитии эстонского общества (66).

Предмет музыки является комплексным предметом, все звенья которого теснейшим образом взаимосвязаны и равноценны по значимости (пение, слушание музыки, музыкальная грамота, ритмика, игра на музыкальных инструментах, импровизация и музыкальное творчество). Учебный материал по музыке, с одной стороны, должен придерживаться общей направленности и отвечать общим принципам воспитания и обучения в общеобразовательной школе, но с другой – должен выполнять ещё и дополнительные функции, продиктованные насущными требованиями развивающихся интеграционных парадигм (под парадигмой подразумевается система ценностей, выражающаяся в поведении человека) эстонского общества (66).

С самых первых лет возрождения независимой Эстонии стали выходить в свет новые учебные материалы по музыке. До этого времени обучение музыке в школах с русским языком обучения исходило из требований учебных программ, составленных в России, и школы использовали изданные в России учебники музыки.

Первой программой, разработанной специально для школ с русским языком обучения в Эстонии, была вышедшая в 1993 году Программа для русских общеобразова-

вательных школ по музыке (сост. А. Валова, Л. Васса, М. Мулдма). Эта программа по музыке стала первой попыткой объединения в музыкальном обучении принципов тематизма Д. Кабалевского, релятивного метода изучения нотной грамоты З. Кодая и направленности на изучение эстонского музыкального творчества. С целью реализации программы в 1993-1994 годах были составлены и изданы комплекты песенников *Сборник песен для школьников 1-2-х, 3-4-х, 5-7-х и 8-9-х классов* (сост. М. Мулдма, А. Валова, А. Мустина).

После неудавшегося эксперимента пользования переводными эстонскими учебниками по музыке для 1-го и 2-го классов (сост. С. Вескимяэ и К. Хярма, издательство *Авита*, 1998, 1999), в которых русскоязычным учащимся предлагалось использовать только эстонские песни с переводным текстом, начался выпуск серии первых оригинальных учебных комплектов по музыке для русскоязычных школ *Музыка – волшебная страна*. Из этой серии в 1999 году вышел учебник-песенник для 1-го класса (сост. М. Мулдма, И. Раудсепп), в 2000 году – для 2-го (сост. М. Мулдма) и в 2002 году – для 3-го класса (сост. М. Мулдма) (все – издательство *Коолибри*). Одновременно в дополнение к каждому учебнику-песеннику были изданы рабочие тетради и выпущены компактные диски с записью музыкальных произведений для слушания.

За довольно короткий срок учебные комплекты по музыке нашли активное применение в процессе учебно-воспитательной работы и отдельные их части были переизданы по несколько раз. Так, например, компактные диски по слушанию музыки для 1-го класса переизданы в 2002, 2004 и 2006 гг., для 2-го класса – в 2003, 2004 и 2005 гг. и для 3-го класса – в 2006 г. Использование в учебном процессе рабочих тетрадей по музыке, несомненно, помогло поднять престиж предмета музыки в школе и поставить его в один ряд с т. н. основными школьными предметами. Рабочие тетради по музыке за последние годы были также неоднократно переизданы. Рабочая тетрадь для 1-го класса переработана в 2005 г. и переиздана в 2005 и в 2007 гг., для 2-го класса дополнена и переиздана – в 2004, 2005 в 2007 гг. и для 3-го класса – в 2004, 2005 и 2006 гг.

По предложению Министерства науки и образования, для школ с русским языком обучения стали издаваться адаптированные учебники эстонских школ с 4-го по 6-й класс (*Авита*, 2002, 2003). В последние годы начали выпускаться учебники по истории музыки для гимназических классов: *История русской музыки* (1999), *История западной классической музыки* (2002) и *История эстонской музыки* (*Коолибри*, 2006).

Таким образом, за время после восстановления независимости эстонского государства по предмету *музыка* в общей сложности было издано более 30 разных учебных пособий. Учебный материал помимо основных учебно-воспитательных задач музыкального воспитания направлен также на формирование толерантности и эмпатии учащихся по отношению к музыкальной культуре Эстонии и к культуре народов других стран.

1.5. Учитель музыки в образовательном пространстве

В современном мире предпочтение отдаётся педагогике, опирающейся на диалог. Общение – это постоянно длящийся диалог между учеником и учителем, язык которого, слова, понятия и музыка могут иметь продолжительное влияние и соотноситься с различными жизненными ситуациями. Учитель побуждает учеников са-

ним ставить перед собой цели, приобретать учебные навыки, овладевать учебными стратегиями, использовать накопленный багаж для приобретения новых навыков и созидания нового.

По мнению автора данного пособия, духовная культура, которая окружает ребёнка, пронизана пониманием значимости общественных ценностей, сближающих людей. Донести эти ценности до каждого ученика, сделать их доступными для сопереживания – главное назначение школьного воспитания. Слово учителя, его рассказ, раскрывающий идеи и нравственные нормы, заключённые в музыкальном произведении, является важнейшим педагогическим средством, осуществляющим воспитательный потенциал музыкального искусства.

В настоящее время учитель музыки в Эстонии в значительной мере самостоятельно выбирает и продумывает методы, при помощи которых он будет осуществлять музыкальное развитие учащихся, являющееся непременной составляющей всестороннего развития. Одно из самых важных требований, предъявляемых к школьному учителю, это требование основательной музыкальной грамотности в самом широком смысле этого слова – начиная от правильной записи нотного текста и заканчивая верным раскрытием содержания музыкального произведения с учётом всех его выразительных средств, то есть его художественной формы. Учитель сталкивается с необходимостью анализировать музыкальное произведение, чтобы правильно организовать слушание музыки, разучивание новых вокальных произведений, освоение знаний музыкальной грамоты и игры на музыкальных инструментах.

Учитель музыки в общеобразовательной школе, образно выражаясь, наводит межкультурные мосты между учащимися разных культурных пространств. Именно он может дать направление формированию и развитию личностных качеств учащегося, необходимых для взаимопонимания и сотрудничества. Современная педагогика рассматривает обучение как главный метод воспитания, когда одновременно происходит умственное и нравственное развитие личности, и приобретённые знания и навыки преобразовываются в жизненные компетенции. Однако было бы ошибочным считать, что процесс обучения, в том числе обучения музыке, сам по себе воспитывает детей. Процесс обучения может быть воспитывающим только при определённых условиях. Первым и главным из них является наличие умного, чуткого, любящего музыку и детей, творчески относящегося к своей работе учителя музыки (66).

Благодаря учителю ребёнок может узнать, что в музыкальном обучении ценятся как традиции, так и инновации, как идентитет, так и глобализация. Творческий подход учителя музыки способствует формированию понимания взаимосвязей между этими явлениями. Задача учителя – помочь ученику остаться самим собой и в то же время стать частью мировой культуры, что и является основным вопросом идентификации и глобализации. Формирование идентитета всегда связано с языком и подпитывается культурологической памятью, а глобализация обогащает человека посредством знакомства с другими музыкальными культурами (66).

В педагогической работе всё трансформируется через личность учителя. Существует определённая зависимость между авторитетом учителя и активностью учащихся на уроках. Залогом успеха педагогической работы учителя в равной мере являются и его личностные, и его профессиональные качества. (К последним обычно относятся приобретаемые в процессе профессиональной подготовки, связанные с получением специальных знаний и умений.) Это любовь к детям и к своему про-

фессиональному труду, владение предметом и методикой его преподавания, психологическая подготовка и педагогическое мастерство, общая эрудиция и широкий культурный кругозор, владение технологиями педагогического труда, научная увлечённость и способность убеждения, организаторские умения и педагогический такт, владение ораторским искусством и многие другие качества.

Педагоги в своих исследованиях отмечают, что большинство учащихся зачастую относится к учебным предметам индифферентно. Они воспринимаются или не воспринимаются исключительно через личность учителя, которую можно рассматривать как наиглавнейший фактор в формировании интереса учащегося к предмету. От взаимоотношений ученика и учителя как ведущего компонента педагогического процесса зависит успех в донесении учебного материала до ученика. Сначала – педагог, а потом – его предмет.

Какими же качествами должен обладать учитель музыки? Любая профессия имеет свои особенности. Профессия учителя музыки объединяет в себе музыканта и учителя. Учитель музыки ведёт учебно-воспитательную работу, формирует взгляды, убеждения, потребности, вкусы, идеалы детей. Он должен быть не просто образованным человеком, знающим свой предмет, но и личностью в высоком значении этого слова. Учитель музыки должен быть хорошим музыкантом. Владение музыкальным инструментом, голосом, умение читать с листа, транспонировать, подбирать по слуху, импровизировать во многом определяют успех его деятельности.

На сегодняшний день учителю довольно сложно выполнять свою воспитательную и образовательную задачу, поскольку у современных учеников шкала ценностей по ряду вопросов кардинально изменилась. Учителю часто не хватает знаний в области психологии и методики преподавания, он не знает, как подобрать индивидуальный подход к ученику. В то же время, как и любой школьный предмет, урок музыки основывается на общих дидактических принципах воспитывающего обучения – сознательность, систематичность, доступность, наглядность, активность и прочность.

Не менее важной является взаимосвязь всех видов музыкальной деятельности, только в их единстве урок музыки станет целостным процессом, проходящим на одном дыхании. Для проведения полноценного урока учитель должен представлять себе конечную цель урока музыки и его системно-логическую взаимосвязь с предыдущими и последующими занятиями. Поскольку учитель музыки в значительной степени привлекает в качестве учебного материала произведения искусства, то в работе с ними важно учитывать и такие принципы, как единство эмоционального и сознательного, единство художественного и технического.

Высокий профессионализм учителя проявляется в его способности к педагогической импровизации, без которой в преподавании музыки не обойтись. Педагогическая импровизация – это показатель высокого уровня педагогической техники, педагогического творчества. Свободное от схемы, творческое комбинирование составных частей урока в единое музыкальное занятие даёт возможность вносить в урок любые контрасты, необходимые для поддержания внимания учащихся и создания атмосферы творческой заинтересованности.

Творческая педагогическая деятельность – своего рода искусство, но давно замечено, что там, где искусству не помогает наука, там искусства нет, а есть лишь ремесло. Учитель-ремесленник, т. е. специалист, владеющий набором стандартных приёмов, – не самый худший учитель, но и не самый лучший. Бесспорно, что ремес-

ло, мастерство, владение конкретными приёмами тоже необходимо. Но они должны сочетаться с логикой и технологией педагогического творчества.

К числу профессиональных качеств учителя музыки, несомненно, принадлежит и умение общаться на высоком творческом уровне с классом и с каждым учеником в отдельности. Проблема общения является одной из ключевых в музыкально-педагогическом процессе, поскольку речь идёт о взаимоотношениях, с одной стороны, учителя и ученика, и с другой – каждого из них с музыкой. Учитель, используя уникальное свойство музыки воздействовать на человека, получает в своё распоряжение возможность влиять на личностные ориентации учащегося, на выработку у него нравственных норм, на формирование мировоззрения, определяющего его поведение.

Учитель постигает педагогические аксиомы и делает из них соответствующие выводы: Личность воспитывается Личностью, Любовь воспитывается Любовью, Доброта воспитывается Добротой, Сердце воспитывается Сердцем и т. д. Ш. Амонашвили, например, предлагает учителю, в данном случае учителю музыки, целый ряд рекомендаций (2). Некоторые из них звучат следующим образом:

- Когда видите приходящих детей, скажите: «Я ждал вас!» Проявляйте живой интерес к жизни ребёнка, к его радостям, огорчениям, успехам, неудачам, переживаниям. Умейте вызывать сотрудничество не только в поступках, но и в мышлении.
- Обращайтесь с ребёнком как со взрослым, от которого ждут взаимного доверия, уважения, понимания. Любите смеяться вместе с детьми, веселитесь, играйте, шалите вместе с ними. Своё возмущение поведением ребёнка выражайте ноткой намёка на то, что вы от него этого не ожидали, что у вас о нём более высокое представление. Удивляйтесь, восхищайтесь, радуйтесь, когда тот или иной ребёнок совершает достойный поступок, проявляет смекалку, мыслит сосредоточенно.
- Поощряйте творческую деятельность детей, помогайте им писать стихи, музыку, выступать перед родителями, другими учениками. Поощряйте детей ставить вопросы, спрашивать, выражать собственное мнение, утверждать свою позицию; относитесь к оценочным суждениям, мыслям, утверждениям детей серьёзно, с достоинством.
- Провоцируйте дискуссии детей с вами, давайте им возможность опровергать ваше утверждение, объяснять ошибку. Признав их правоту, выражайте благодарность за то, что они не позволили вам углубиться в своём заблуждении. Извиняйтесь перед ребёнком, если по какой-то причине не можете сразу ответить на познавательный вопрос, с которым он обращается к вам; обещайте дать ответ и не забудьте выполнить обещание.
- Не ставьте одного ребёнка в пример другому ни в прилежании, ни в поведении. Помогите ребёнку превзойти самого себя. Замечайте и радуйтесь, когда ребёнок достигает успеха. В своих оценочных суждениях по поводу выполненной работы опирайтесь на положительное, достигнутое, на продвижение; ошибки и неудачи рассматривайте на фоне уже достигнутого.

Все вышеприведённые рекомендации, несомненно, помогут учителю музыки гуманизировать педагогический процесс. Самой главной чертой педагогической культуры должно стать понимание духовного мира каждого ребёнка, способность уделить каждому столько сил и внимания, сколько это необходимо.