Н. В. Марочкина

Опыт практического освоения народной традиционной культуры в детской музыкальной школе

В статье раскрыт опыт практической реализации дополнительной образовательной программы «Музыкальный фольклор» в Санкт-Петербургской детской музыкальной школе № 34. Автор представляет основную концепцию обучения, рассматривает все составляющие элементы образовательного цикла и формулирует главную задачу, которой следует педагогический коллектив школы уже в течение 30 лет. Констатируется, что посредством изучения исторического опыта народа, квинтэссенция которого содержится в художественных формах народной культуры, с помощью восприятия и трансляции произведений фольклора обучающиеся осознают различные аспекты социально-психологических процессов. Они проходят путь социализации, самоидентификации и формируют ценностные ориентиры, определяющие поведение современной личности, являющейся носителем родной культуры своего народа.

Ключевые слова: практический опыт, этнокомпонент, этнопедагогика, образовательная программа, социальный запрос, носитель родной культуры

Natalia V. Marochkina

Experience of practical development of folk traditional culture in the children's music school

The article presents the practical implementation of the additional educational program «Folk Music» at the St. Petersburg children's music school № 34. The basic concept of teaching is presented, all the constituent elements of the educational program are examined and the main objective that the teaching staff of the school has been following for 30 years is formulated. It is stated that through the study of historical experience of the people, the quintessence of which is in the artistic forms of folk culture, as well as through the perception and broadcast of works of folklore, students perceive various aspects of socio-psychological processes. They go through socializing and self-identification and form values that determine the behavior of a modern person, a person who is indeed a culture bearer.

Keywords: practical experience, ethnocomponent, ethnopedology, educational program, social request, native culture carrier

DOI 10.30725/2619-0303-2021-2-148-153

Богатейшая русская народно-песенная культура и уникальные формы педагогической работы стали основой эффективного образовательного процесса, который формировался на протяжении 30 лет силами преподавателей Санкт-Петербургской детской музыкальной школы № 34.

2021 год – юбилейный для школьного отдела «Музыкальный фольклор» и фольклорного ансамбля «Ладья». В настоящей статье раскрыт путь освоения учащимися фольклорных традиций и показано, насколько они востребованы сегодня.

В 1991 г. в детской музыкальной школе Красносельского района Санкт-Петербурга (сейчас «Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 34») было открыто для учащихся фольклорное направление. Это был первый шаг к развитию уникальной фольклорной музыкально-педагогической и научно-методической детальности в системе детских школ

искусств Санкт-Петербурга. Именно в этом году в стенах школы были организованы экспериментальные группы музыкально-эстетического развития на основе русской народной традиционной культуры. Идея внедрения нового творческого направления в образовательный процесс музыкальной школы принадлежала выпускнице Ленинградского государственного института культуры им. Н. К. Крупской преподавателю-хормейстеру Татьяне Дмитриевне Дороговой.

Т. Д. Дорогова начала свою творческую деятельность в 1979 г. с руководства самодеятельным хоровым коллективом в д. Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области. Окунувшись в систему художественных ценностей традиционной народной культуры и осознав колоссальный объем и уникальность богатейшего музыкального материала, Т. Д. Дорогова изучала, осваивала и транслировала лучшие формы народно-песенной культуры.

Удивительные образцы фольклорного материала Ленинградской области не только удалось восстановить, удержать в репертуаре, но и встроить в жизненный обиход участников самодельного коллектива, который носит уже более сорока лет ясное название «Родники».

Понимая механизмы продуцирования музыкально-поэтических жанров фольклора, анализируя систему традиционных форм передачи опыта поколений, Татьяна Дмитриевна пришла к идее, что принцип формирования представлений и жизненных навыков, отработанный веками в традиционной культуре, является идеальным для развития лучших качеств личности и самоопределения ребенка.

С энтузиазмом изложив свои творческие идеи руководству детской музыкальной школы в Красном Селе, она получила одобрение и поддержку. С 1991 г. начался многолетний педагогический поиск форм, методов обучения и воспитания детей.

В период с 1991 по 1994 г. экспериментальные группы музыкально-эстетического развития, организованные Т. Д. Дороговой, существовали в рамках платной образовательной деятельности, но достаточно быстро социальный запрос родителей на новое творческое направление возрос, и администрация учреждения, заручившись государственной поддержкой, приняла решение об организации отдельного структурного подразделения. Так в 1995 г. было создано хоровое – фольклорное отделение (ныне – отдел музыкального фольклора), а вскоре сформировался и Детский фольклорный ансамбль «Ладья».

Идея создания образовательной программы по музыкальному фольклору оказалась новаторской для Санкт-Петербурга. Ранее детские коллективы, изучающие народную музыку, существовали только в учреждениях культурно-досуговой деятельности, которые в своей системообразующей основе имеют совершенно иную функцию, чем детские музыкальные школы.

Безусловно, организация досуга в домах детского творчества – важная часть образовательной деятельности, в рамках массового приобщения детей к традиционной культуре своего народа. Но глубокое, внимательное и последовательное изучение историко-культурного наследия, на взгляд автора статьи, в современных условиях может обеспечить образовательная система именно детских музыкальных школ.

Основная концепция деятельности отдела музыкального фольклора содержит метазадачу, суть которой заключается в глубоком

проникновении в сущность народной традиционной культуры. С точки зрения педагогов отдела, раннее приобщение детей к многообразию фольклорного материала путем его практического освоения, где особо значимым является акт исполнения – воспроизведение культурного опыта, направляет подрастающее поколение не только на постижение глубинных слоев народного художественного мышления, но и учит детей экстраполировать полученные знания, умения и навыки на современные условия жизни [1, с. 17].

Неоднократно в ходе различных методических совещаний преподавателями формулировались основные принципы деятельности отдела. Выделим из них наиболее значимые:

- сохранение и развитие интереса к произведениям фольклора через организацию форм «проживания» культуры участниками педагогического процесса (преподаватель–ученик–родители);

- принятие участниками педагогического процесса историко-культурного опыта народа как фундаментального условия современного образования;

- освоение и трансляция аутентичных форм регионального фольклора;

- широкое изучение форм традиционной культурой разных регионов России;

- осуществление практической образовательной деятельности на основе опыта традиционной народной культуры с интеграцией классических форм музыкального образования (теория и история музыки, музыкальная грамота).

Обозначенные принципы, аккумулированные в образовательной программе, долгие годы оставались неизменными. Разработанная педагогами-единомышленниками программа по музыкальному фольклору получила положительные отзывы рецензентов – кандидата искусствоведения, доцента кафедры этномузыкологии историко-теоретического факультета Ленинградской консерватории И. Б. Тепловой и кандидата педагогических наук, доцента В. М. Сивовой (ныне – профессор, заведующая кафедрой русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры).

В 1995 г. программа завоевала первое место на V Всероссийском конкурсе творческих работ преподавателей музыкальных учебных заведений.

Образовательная программа, которую по своей сути уже на первых порах можно было называть учебно-методическим комплексом, по мнению авторского коллектива, отвечала

перспективным задачам обучения и состояла из следующего цикла программ учебных предметов: хоровое-фольклорное пение (хор), традиционная хореография (танец), прикладное творчество (ремесло), сольное пение (вокал), общий класс фортепиано, сольфеджио, музыкальная литература.

Описывая смысловую нагрузку составляющих элементов программы, необходимо отметить важность межпредметных связей, на что уже не раз обращалось внимание в педагогических исследованиях [2]. Общий историко-культурный контекст постижения специфики народной культуры объединил корпус дисциплин, позволяющих сформировать исполнительские навыки, навыки музыкально-аналитического характера и научного мышления. Приоритетным принципом организации учебного процесса на отделении всегда являлся учет психофизиологических, возрастных возможностей и индивидуальных потребностей ребенка. Опираясь на игровую деятельность, ребенок получает навык коммуникации в коллективе и приобретает новый слуховой опыт необходимый для формирования самостоятельной оценки занимаемого места аутентичных форм фольклора в современной музыкальной культуре [3; 4].

Основным и системообразующим учебным предметом программы является «Фольклорный ансамбль», творческое воплощение деятельности которого реализует Детский фольклорный ансамбль «Ладья», бессменным руководителем которого на протяжении тридцати лет является основатель и идейный вдохновитель отдела Т. Д. Дорогова. На ранних этапах деятельности отдела предмет назывался «Хор». В связи с выходом новых федеральных государственных стандартов и изменением требований название предмета поменялось, но принцип организации деятельности остался прежним [5]. Хоровая исполнительская практика, изначально сформировавшая основное деятельное направление программы, оказалась эффективной в процессе формирования исполнительских навыков и широкого охвата контингента учащихся.

«Фольклорный ансамбль» тесно взаимосвязан с освоением учащимися программы учебного предмета «Народный танец». У истоков формирования программы стояла профессиональный хореограф, выпускница Ленинградского института культуры Марина Николаевна Новикова, более двадцати лет посвятившая деятельности фольклорного ансамбля «Ладья».

За многолетнюю педагогическую практику был собран огромный исполнительский репер-

туар, состоящий из музыкально-поэтических образцов народной музыки, записанных в Северо-Западном регионе России (Ленинградская, Псковская, Смоленская и Вологодская области).

Базовая часть репертуара ансамбля, сопровождающая самые важные годовые мероприятия, стала той самой незыблемой основой, константой, изучение которой проходит контрапунктом через все годы обучения и коррелируется с традиционными принципами передачи форм традиционного творчества.

Отличительной особенностью образовательной программы является учебный предмет «Прикладное творчество». Ранее не одна из программ музыкально-исполнительской подготовки не включала в себя дисциплин подобного рода. Имея возможность практического освоения стилей и жанров декоративно-прикладного творчества, которые тесным образом переплетены с годовым кругом празднеств, учащиеся погружаются в более глубокие слои понимания принципов продуцирования культуры родного народа.

Учитывая многогранный подход к изучению традиционной культуры, одновременно решался вопрос и с музыкально-теоретической подготовкой учащихся. Изучение классического сольфеджио и курса фортепиано в рамках фольклорного отдела, дает возможность учащимся получить знания музыкальной грамоты, овладеть музыкальным инструментом для дальнейшего профессионального образования. Однако этнокомпонент, который является сематической основой всей программы обучения, распространяется и на курс классического сольфеджио.

Известно, что ладоинтонационная основа русской народной песенной культуры своеобразна и отлична от западноевропейской. Столкнувшись с этой проблемой на первых порах деятельности, преподаватели начали вести поиски форм и методов внедрения в базовую программу, элементов стиливого сольфеджио. Таким образом, был введен новый раздел – этносольфеджио.

На этот важный и необходимый раздел в образовании учащихся обращает внимание М. А. Лобанов [6, с. 3]. За многолетнюю педагогическую практику предмет стал синтетическим соединением западноевропейской системы музыкального образования с традиционной музыкальной системой русского народа.

Современные дети растут в музыкальной атмосфере авторской музыки, и, обучая детей фольклору, игнорировать огромный пласт профессиональной музыки, который составляет

преобладающую часть музыкальной культуры современного человека, не представляется возможным.

Проблемы слуховой адаптации к русской народной музыкальной системе, тембровой окраске певческих голосов, специфическим музыкальным инструментам, а также и к музыкальным системам и жанрам других народов и к авторской музыке – необходимо решать, начиная с самых ранних этапов развития ребенка, на что указывает известный педагог Ж. Д. Кривенко [7, с. 165].

Учитывая все аспекты восприятия форм традиционной культуры, в программе запланировано изучение классических хоровых произведений, авторской духовной и музыки. По мнению авторов программы, разумное добавление в репертуар коллектива произведений авторского творчества, обработок и оригинальных жанров, должно способствовать более полному и эффективному решению важных педагогических задач, открывающих перед детьми многообразие музыкального искусства. Необходимо отметить, что в связи со стремительно развивающейся педагогической наукой и исследовательской деятельностью по сбору и систематизации фольклорно-этнографических материалов, в образовательную программу вносились коррективы и дополнения.

Одновременно расширялся и педагогический коллектив отдела. Он пополнился выпускниками Санкт-Петербургского государственного института культуры и Санкт-Петербургской государственной консерватории: Н. В. Марочкиной, Ю. В. Федоровой, М. В. Чухновой. Молодые преподаватели, среди которых есть и выпускники Санкт-Петербургской детской музыкальной школы № 34, внесли значительный вклад в развитие отдела и в модернизацию образовательной программы, при том, что базовая ее часть осталась неизменной и до сегодняшнего дня используется в непосредственной работе с детьми.

Следует отметить некоторые особо значимые новшества, привнесенные молодыми преподавателями. Опираясь на опыт старших коллег, научно-методическую помощь со стороны Санкт-Петербургского государственного института культуры и личные наработки в исследовании фольклорно-этнографического материала, преподавателями отдела была разработана и уже на протяжении 8 лет успешно реализуется программа учебного предмета «Расшифровка записей народных песен».

Осваивая данную программу, дети имеют возможность не только развивать слух, расшифровывая аудиозаписи аутентичных му-

зыкально-поэтических форм фольклора, но и погружаться в научный анализ изучаемого материала, формировать навыки записи нотного текста, видеть закономерности организации музыкальной и поэтической ткани различных жанров фольклора. Программа реализуется в 7–9-х классах и полностью коррелируется с полученными ранее знаниями, умениями и навыками на практических занятиях этносоляфеджио.

Одной из новых форм обучения также является учебный предмет «Ансамбль малых форм». Включение данного предмета в образовательный процесс является неслучайным. Рожденная в контексте хорового направления образовательная программа «Музыкальный фольклор» много лет реализовывалась в понимании массового коллективного музицирования и только преподавателями-энтузиастами проводились единичные творческие эксперименты с малыми составами в рамках учебного предмета «Сольное пение».

Так автором настоящей статьи после множества педагогических поисков, путем анализа опыта передачи творческого мастерства, присущего традиционной культуре, и применения современных методов обучения певческому мастерству, была разработана и внедрена программа учебного предмета «Ансамбль малых форм». Данная программа учитывает индивидуальные особенности учащихся в системе воспитания ансамблевого чувства, развитие гармонического слуха, формирование сценического поведения.

Особенностью программы является новая (для подобного рода образовательных программ) практика музицирования. Одновременно с общепринятыми методами освоения жанров малых форм предлагается использовать один из древнейших методов обучения – принцип передачи исполнительского мастерства в непосредственном творческом взаимодействии «учитель–ученик». Потенциал такого вида ансамбля применительно к образовательной программе фольклорного направления был отмечен педагогическим сообществом в Учебно-методическом центре развития образования в сфере культуры и искусства Санкт-Петербурга и успешно реализуется как в учебном процессе, так и на уровне конкурсно-фестивальной деятельности.

Смысловое содержание учебных предметов и общая концепция деятельности отдела не смогла бы сложиться без продуманной воспитательной и просветительской работы. Весь годовой образовательный цикл программы выстроен по календарному кругу народных

праздников: «Рождество Христово», «Масленица», «Пасха», «Красная Горка» и др.

Многолетняя практика проведения мероприятий, концертов, встреч, «вечеров» и народных гуляний позволила выстроить на полнценную традиционным содержанием систему, которая объединила не только поколения учащихся, выпускников и родителей, но и музыкально-педагогическое сообщество, а также жителей Санкт-Петербурга, с удовольствием принимающих участие в праздничных действиях.

Занимаясь большой просветительской деятельностью, фольклорный ансамбль «Лады» одновременно является постоянным участником культурной жизни России.

Например, по приглашению международного благотворительного фонда В. Спивакова ансамбль выступал в Московском международном Доме музыки; участвовал в культурной Олимпиаде в Ассамблее хоров России «Поем для мира» в г. Сочи; становился неоднократным победителем различных всероссийских и международных конкурсов исполнительского мастерства.

Совсем недавно ансамбль принял участие в совместном проекте Международного детского центра «Артек» и Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова (г. Москва) – «Наследники традиций».

Данный принцип организации учебно-воспитательной работы вообрал в себя такие важные направления, как практическая реализация полученных знаний, умений и навыков в творческом процессе; участие в восстановлении и развитии народных традиций; формирование общности интересов детей и родителей; поддержку эмоциональной и духовной близости в семьях; формирование уникальных ценностных ориентиров в семейных отношениях, жизненных устоях и системе воспитания детей.

За время существования отдела были достигнуты следующие положительные результаты в области начального музыкального образования: возрастающий интерес к образовательному направлению (1/3 общего контингента музыкальной школы составляют учащиеся отдела «Музыкальный фольклор»); большинство выпускников отдела продолжает обучение по данной специализации в средних и высших образовательных учреждениях, является участниками профессиональных музыкальных коллективов, фольклорных ансамблей, продолжая пропагандировать традиционную народную культуру в разных сферах деятельности.

С уверенностью можно констатировать, что программа отдела «Музыкальный фольклор» стала квинтэссенцией образовательных направлений детской музыкальной школы № 34 в рамках изучения родной культуры и истории своего народа. Современный облик отдела – это синтез опыта, молодости, традиций и творческих поисков. Преподаватели отдела, опираясь на накопленный опыт, строят новые планы по воспитанию подрастающего поколения и подготовке творческих выступлений на самых престижных музыкальных фестивалях и конкурсах.

Список литературы

1. Теплова И. Б. Народные исполнительские традиции (основные проблемы изучения) // Научные труды Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Москва, 2004. Сб. 48: Фольклор: современность и традиция: материалы 3 междунар. конф. памяти А. В. Рудневой. С. 16–23.
2. Горобец С. В. Комплексные методы музыкального развития ребенка в народно-инструментальном классе: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / СПбГУКИ. Санкт-Петербург, 2005. 244 с.
3. Волков Г. Н. Этнопедагогика: учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. М.: Academia, 1999. 168 с.
4. Выготский Л. С. Психология. М.: Апрель пресс: ЭКСМО-пресс, 2000. 1008 с.
5. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 166 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства „Музыкальный фольклор“ и сроку обучения по этой программе». URL: <https://base.garant.ru/70165954/#friends> (дата обращения: 15.03.2021).
6. Лобанов М. А. Этносольфеджио: на материале традиц. песни рус. деревни: учеб. пособ. для ст. классов дет. муз. шк. и ср. спец. учеб. заведений с прил. на CD. СПб.: Композитор, 2007. 82 с.
7. Кривенко Ж. Д. О природе темброцентризма в народно-певческом мышлении // Труды Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке, Москва, 2004. Вып. 8: Современные проблемы музыкального образования. С. 159–168.

References

1. Teplova I. B. Folk performing traditions (main problems of study). Scientific works of the Moscow State Tchaikovsky Conservatory. Moscow, 2004. 48: Folklore: Modernity and Tradition: proceedings of the 3rd Intern. conf. in memory of A. V. Rudneva, 16–23 (in Russ.).
2. Gorobets S. V. Complex methods of musical development of a child in a folk instrumental class: dis. on

competition of sci. degree PhD in pedagogy: 13.00.02. Saint-Petersburg, 2005. 244 (in Russ.).

3. Volkov G. N. Ethnopedagogy: a textbook for students of secondary and higher ped. educational inst. M.: Academia, 1999. 168 (in Russ.).

4. Vygotsky L. S. Psychology. M.: April press: EKSMO-press, 2000. 1008 (in Russ.).

5. Order of the Ministry of Culture of the Russian Federation of Mar.12.2012 № 166 «On the approval of federal state requirements for the minimum, structure and conditions for the implementation of an additional pre-professional general educational program in the field of

musical art „Musical folklore“and the duration of study for this program». URL: <https://base.garant.ru/70165954/#friends> (accessed: Mar.15.2021).

6. Lobanov M. A. Ethnosfeggio: on the material of the traditional song of the Russian village: a textbook for the senior classes of children's music schools and secondary specialized educational inst. with an attachment on CD. SPb.: Kompozitor, 2007. 82 (in Russ.).

7. Krivenko Zh. D. On the nature of timbrecentrism in folk-singing thinking. Proceedings of the Moscow State Institute of Music named after A.G. Schnittke, Moscow, 2004. 8: Contemporary problems of music education, 159–168 (in Russ.).