

Уколова Любовь Ивановна
доктор педагогических наук,
профессор кафедры музыкального искусства
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Ван Вэй (КНР),
аспирант кафедры музыкального искусства
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
Ukolova Lyubov Ivanovna
Ph.D., professor of the musical art department
the Institute of Culture
and Arts at the Moscow State Pedagogical University
Wang Wei (PRC),
Postgraduate student of the musical art department
the Institute of Culture
and Arts at the Moscow State Pedagogical University
E-mail: Ukolovali@yandex.ru

ТВОРЧЕСТВО ВЫДАЮЩИХСЯ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПРАВСТВЕННЫХ ПОИСКОВ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье анализируется творческая педагогическая деятельность выдающихся педагогов-музыкантов Н.С. Зверева, А.Д. Артоболевской, Г.Г. Нейгауза, А.И. Ямпольского, Д.Б. Кабалевского. На их примере показано, что успехи музыкальной педагогики базируются на высоком профессиональном мастерстве педагога-наставника, педагога-учителя, которое проявляется во взаимодействии с педагогикой культурных сообществ.

Ключевые слова: Н.С. Зверев, А.Д. Артоболевская, Г.Г. Нейгауз, А.И. Ямпольский, Д.Б. Кабалевский, выдающиеся педагоги-музыканты.

CREATIVITY OF OUTSTANDING TEACHERS-MUSICIANS AS A FACTOR OF SPIRITUAL IMPROVEMENT AND MORAL SEARCH OF THE PERSONALITY

Annotation. The article analyzes the creative pedagogical activity of outstanding teachers-musicians N. S. Zverev, A. D. Artobolevskaya, G. G. Neuhaus, A. I. Yampolsky, D. B. Kabalevsky. On the example of outstanding teachers-musicians it is shown that the success of music pedagogy is based on the high pro-

fessional skill of the teacher-mentor, teacher-teacher, which is manifested in interaction with the pedagogy of cultural communities.

Keywords: N. S. Zverev, A. D. Artobolevskaya, G. G. Neuhaus, A. I. Yampolsky, D. B. Kabalevsky, outstanding teachers-musicians.

В истории русской музыкальной педагогики обращает на себя внимание тот факт, что выдающиеся достижения осуществлялись во многом путем личностного совершенствования под воздействием продуктивного общения с прогрессивными деятелями культуры. Другими словами, успехи отечественной музыкальной педагогики базируются на высоком профессиональном мастерстве учителя, которое проявляется во взаимодействии с педагогикой культурных сообществ. Педагогическое воздействие такой музыкальной среды заключается во многом в наглядном и действенном примере творчества, подвижничества, духовного совершенствования, нравственных поисков, свойственных лучшим представителям русской культуры.

Примером такого построения педагогически организованной музыкальной среды может служить деятельность выдающегося педагога музыканта Николая Сергеевича Зверева, который, помимо педагогической деятельности в Московской консерватории воспитывал в своем доме особо одаренных учеников, среди которых был и Сергей Васильевич Рахманинов.

Кроме детально разработанного плана профессиональной работы с юными музыкантами, Зверев самое пристальное внимание обращал на круг общения своих питомцев и ввел их в сообщество самых прогрессивных композиторов, исполнителей и писателей своего времени. А.И. Зилоти, С.И. Танеев, А.С. Аренский, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн, А.Н. Скрябин, П.М. Третьяков и многие другие выдающиеся деятели русской культуры не только бывали в его доме, но и помогали советом и личным примером в воспитании юных музыкантов.

На основании изучения педагогических принципов воспитания Н. М. Зверева, можно выделить следующие значимые особенности создания музыкальной среды в процессе обучения исполнительскому мастерству. Среди них:

- интентное педагогическое включение;
- создание атмосферы доверия и особой «родственности» близких по духу людей, когда в классе возникает сообщество, основанное на взаимоподдержке, открытости;
- внимании к успехам и трудностям друг друга.

Наследие выдающегося отечественного педагога – Анны Даниловны Артоболовской заключается в ее учениках, воспринявших не только неоценимые уроки исполнительского мастерства, но тот высокий «нравственный градус», который отличает школу А.Д. Артоболовской.

Важно отметить, что творческий путь А. Д. Артоболовской проходил под руководством такого крупнейшего музыканта XX в. как М.В. Юдина. Кроме того, Артоболовская впитала идеи лучших представителей отечественной культуры, таких, как П.А. Флоренский, Ф.К. Андреев, А.Е. Жураковский, А.Ф. Лосев, М.М. Бахтин.

На протяжении всей жизни ее связывала дружба с дочерью о. Ф.К. Андреева – Марией Федоровной – правнучкой А.Г. Рубинштейна и К.А. Тона.

Одним из главных принципов работы А.Д. Артоболовской становится не «обучение», а обращение к внутренним силам учеников, к способности каждого преобразиться под воздействием высокой цели. В этом она была продолжательницей дела Анатолия Жураковского.

Даже в работе со своими самыми младшими учениками Артоболовская стремилась погрузить их в атмосферу творческого созидания, обращаясь при помощи доступных возрасту и возможностям детей методов к такой востребованной и в наше время области педагогики, как взаимодействие искусств.

Ею было создано собственное направление обучения игре на фортепиано, связанное с декламацией детьми созданных ими самостоятельно текстов, сочиненных на мелодию изучаемой пьесы.

На основании изучения исторической, педагогической, мемуарной литературы, а также высказываний и воспоминаний известных музыкантов и деятелей культуры, мы можем заключить, что исключительное педагогическое мастерство А.Д. Артоблевской базировалось на следующих принципах:

1. Понимание того, что музыкальная среда занятия должна быть организована с опорой на философско-эстетические и этические идеи выдающихся мыслителей современности, а именно:

а) выработка морального кредо педагога, которое дает право транслировать учащимся главные ценностные понятия;

б) построение образовательного процесса занятий искусством, прежде всего, как процесса воспитания духовной культуры и формирования устойчивой системы нравственных ценностей.

В целом можно заключить, что педагогическое наследие А. Д. Артоблевской содержит в себе такой педагогический потенциал, что он вызывает стремление педагогов-последователей к созданию новейших собственных интерпретаций в новых социальных условиях.

«Есть люди, профессия которых неотделима от их жизни. Это люди неиссякаемой энергии и творческий путь их - сплошное горение. Таким был Генрих Густавович Нейгауз - пианист и педагог, публицист и музыкально-общественный деятель. В этой многогранной натуре все как-то удивительно целостно воплощало единую, динамическую устремленность к прекрасному, к Искусству с большой буквы, к искусству подлинному, правдивому, вдохновенному» (http://www.region.in.ua/elisavet/neig02_r.html).

Творческая деятельность Генриха Густавовича Нейгауза сочетала в себе вершинные достижения в области исполнительского искусства и педаго-

гические открытия, которые позволили ему воспитать таких музыкантов, как Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Яков Зак, Вера Горностаева, Станислав Нейгауз, Алексей Наседкин, Владимир Крайнев и др. «Уникальность Нейгауза-педагога (и шире — всей его натуры), пожалуй, точнее других выразил его ученик, пианист и дирижер Игорь Жуков: «Нейгауз — вершинная точка одной из пирамид, высшая концентрация определенных художественных, философских, нравственных воззрений. Вершина эта, подобно жерлу вулкана, извергала и излучала столько живительной энергии, что вокруг зарождалась новая жизнь».

Личность Г.Г. Нейгауза отличала необычайная широта интересов и энциклопедическая образованность. Как истинный представитель гуманизма начала XX века Нейгауз впитал в себя искания и прозрения творцов «серебряного века». Его становление как профессионала проходило под педагогическим влиянием его отца Г.В. Нейгауза, который стал его первым педагогом.

Творческое и педагогическое наследие Г.Г. Нейгауза, его исключительная роль в развитии мировой культуры позволяют утверждать, что среди выработанных им на протяжении творческой жизни принципов центральное место занимают:

1. Понимание педагогического творчества как непрерывного процесса саморазвития, личностного и профессионального совершенствования на основе:
2. Приобщение к величайшим достижениям в различных областях науки и искусства;
3. Собственное теоретическое и художественное творчество;
4. Создание культурной среды общения и сотворчества, которую впоследствии развивают ученики.

5. Уважение к творческой индивидуальности каждого ученика, поддержка его собственных устремлений в искусстве.

Это внимание к творческой индивидуальности учеников отличает и педагогический метод одного из ярчайших педагогов-музыкантов XX века – А.И. Ямпольского.

«Школа Ямпольского» не потеряла своего значения и сегодня. Ученики Ямпольского, ставшие педагогами, продолжили дело своего учителя, в свою очередь, воспитав выдающихся концертных исполнителей и педагогов, которые сохранили и развили методы и традиции его школы.

Среди его преемников-учеников следует отметить замечательных педагогов Ю.И. Янкелевича и М.А. Гарлицкого, учениками которых стали Н. Школьников, А. Марков, В. Третьяков, В. Спиваков, В. Ланцман, И. Бочкова, З. Брон, Ф. Андреевский, В. Данченко, Э. Борок и многие другие. В конце 80-х годов на мировую концертную эстраду пришли «правнуки» школы Ямпольского - ученики З. Брона, блестящие молодые виртуозы Максим Венгеров и Вадим Репин.

А.И. Ямпольский как педагог обладал уникальными качествами, позволившими ему создавать особую музыкально-педагогическую среду, благоприятно воздействующую на всестороннее развитие его учеников.

В отечественной педагогике особо значимое место принадлежит Дмитрию Борисовичу Кабалевскому (1904-1987) - композитору, выдающемуся просветителю, общественному деятелю и педагогу. Он является классиком советской музыкальной культуры, автором таких масштабных произведений, как оперы "Семья Тараса" и "Кола Брюньон"; Вторая симфония, сонаты и 24 прелюдии для фортепиано, Реквием на стихи Р. Рождественского, Скрипичный, Виолончельный и Третий фортепианный концерты, известные как «молодежные» концерты – то есть, не только своим содержанием рассчитанные на молодежную аудиторию, но и исполняющиеся, в основном, молодыми та-

лантливými музыкантами. Лучшие черты дарования композитора – неповторимый мелодизм, задушевность, оптимистичность и способность особого лирического высказывания проявились в его произведениях вокального жанра – от грандиозных кантат и развернутых вокальных циклов до всенародно любимых лирических и детских песен.

Педагогическая концепция Кабалевского заключается в осознании необходимости массового воспитания школьников средствами музыки с опорой на связь музыки как искусства с музыкой как учебным предметом.

Основной целью этого воспитания Кабалевский, уверенный в том, что «прекрасное пробуждает доброе», видел сближение детей с искусством, являющимся неисчерпаемым источником духовного обогащения человека.

Дмитрий Борисович Кабалевский настаивал на том, что на первом месте в системе эстетического воспитания школьников должны стоять эмоции, переживания, вызванные определенным образом организованной музыкальной средой, в которую погружаются ученики. «Обучение музыке должно исходить из других, отличных от понятийных, детерминант, а именно из чувств, переживаний. И первым в системе школьного обучения осознал это Д.Б. Кабалевский. Он попытался школьный урок «вывести из предметности» и вернуть в лоно искусства... Не наивность двигала такими педагогами, как Д.Б. Кабалевский, когда они предлагали хоть час в неделю, но прожить по-иному. Здесь твердое убеждение, что, став другим хоть на час, можно со временем качественно переродиться» (Перепелица А.Д. Музыкальная культура и кризис эмоций // Вопросы психологии <http://www.voppsy.ru/issues/1990/903/903121.htm>).

В своей работе с детьми Кабалевский привлекал лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки (как народной, так и созданной композиторами). Предложенный Кабалевским репертуар на основе тематических блоков развивает такие качества личности школьников, как эмпатия, ценностное

отношение, творческие способности, воображение и фантазию, чувство собственного достоинства и патриотизм.

Необходимо также остановиться на таком важнейшем аспекте концепции Д.Б. Кабалевского как личность самого учителя. Предъявляя высокие требования к личности учителя музыки, Кабалевский исходил из уверенности в том, что личность ученика может быть воспитана только неординарной, яркой личностью учителя. С этим направлением концепции связаны и основные трудности ее внедрения и развития. Очевидна нехватка высококвалифицированных специалистов, способных на должном уровне вести педагогическую работу во всех школах, осуществляя идею массового музыкального воспитания молодежи.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что система музыкального развития молодежи Д.Б. Кабалевского базируется на следующих составляющих:

1. принципы педагогики искусства, обусловленные интонационно-образной природой музыки, ее связями с жизнью и другими искусствами;
2. осознание необходимости массового воспитания школьников средствами музыки с опорой на связь музыки как искусства с музыкой как учебным предметом;
3. ведущая роль эмоций, переживаний, вызванных определенным образом организованной музыкальной средой, в которую погружаются ученики;
4. развитие восприятия как центрального звена, благодаря которому можно успешно внедрять в школьную практику различные виды деятельности;
5. ориентация не на пассивное восприятие, а на восприятие в процессе творчества, способствующее погружению учащихся в музыкальную среду, воспринимаемую ими на уровне художественных образов.

Материалы данной статьи убедительно показывают, что наследие выдающихся педагогов-музыкантов велико и многообразно.

На примере творческой педагогической деятельности выдающихся педагогов-музыкантов мы видим, что успехи музыкальной педагогики базируются на высоком профессиональном мастерстве педагога-наставника, педагога-учителя, которое проявляется во взаимодействии с педагогикой культурных сообществ.

Педагогическое воздействие такой музыкальной среды заключается во многом в наглядном и действенном примере творчества, подвижничества, духовного совершенствования, нравственных поисков, свойственных лучшим представителям русской культуры.

Литература

1. Бодина Е.А. Формирование духовно-нравственной культуры личности. Учебно-методическое пособие. – М., 2013 г.
2. Грибкова О.В. Творческое общение в исполнительской деятельности дирижера-хормейстера. – М., 2008.
3. Грибкова О.В. Теория и практика профессиональной культуры педагога-музыканта. – М., 2011.
4. Грибкова О.В., Ма С. Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования. Материалы научно-практической конференции рамках Фестиваля науки. – М., 2017. С. 88-95.
5. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.
6. Перепелица А.Д. Музыкальная культура и кризис эмоций // Вопросы психологии <http://www.voppsy.ru/issues/1990/903/903121.htm>).

7. Уколова Л.И. Влияние культурно-образовательной среды на процесс воспитания растущего человека // Педагогика искусства. 2012. № 4. С. 40-49.
8. Уколова Л.И., Грибкова О.В. Синтез искусств в образовательном пространстве как фактор эстетического воспитания личности // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – М., 2017. С. 304-311.
9. Уколова Л.И., Цзян В. Сотворчество в педагогике искусства // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 6 (61). С. 134-136.
10. Уколова Л.И., Цзян Ш., Ли Х. Культура личности как фактор воздействия организованной музыкальной среды // Bulletin of the International Centre of Art and Education. 2016. № 2. С. 2.