

УДК 37

Я. Ю. Смирнов

ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

В статье отражен совокупный опыт художественного воспитания в народном коллективе – оркестре баянистов им. П. И. Смирнова и вокально-хоровой студии Дворца учащейся молодежи. Особенность педагогической деятельности данных коллективов заключается в том, что наряду с решением общих для коллективов вопросов обучения, связанным с освоением тех или иных музыкальных произведений, в коллективах была принята система разработки индивидуальной траектории развития личности.

Ключевые слова: личность, художественное воспитание, коллектив самодеятельного творчества, нравственно-эстетическое воспитание подростков и молодежи, система разработки индивидуальной траектории развития личности.

Y. Y. Smirnov

ARTISTIC EDUCATION SCHOOL

The article reflects the common experience of the art education in national group of Pavel Smirnov orchestra and vocal-choral studio of the Palace of Studying Youth. Specific of pedagogical activity of the given groups is, that along with the decision of general questions of education for groups, connected with development of music in groups, the system of an individual trajectory of development of a person is accepted.

Keywords: person, art education, collective of amateur creativity, moral-aesthetic education of teenagers and youth, the system of an individual trajectory of development of the person.

В августе 1944 г. в условиях еще продолжавшейся Великой Отечественной войны с фашизмом в освобожденном от блокады Ленинграде был открыт Дом культуры учащихся профтехобразования (ныне Дворец учащейся молодежи г. Санкт-Петербурга), который более чем за шестьдесят лет своего существования получил право называться Всероссийской лабораторией художественного воспитания подрастающих поколений.

С первых лет функционирования Дворец учащейся молодежи определил сущность своего существования как центра нравственно-эстетического воспитания подростков и молодежи средствами искусства, как социального института, который в сотрудничестве с учебными заведениями обеспечивает гармоническое развитие личности, как неотъемлемого компонента культурной среды, раскрывающей учащимся широчайшие возможности саморазвития, самоутверждения, активного проявления своих творческих потенций.

Как любое учреждение клубного типа Дворец учащейся молодежи осуществляет систему культурно-просветительной деятельности: организует вечера, праздники, встречи с интересными людьми, устные журналы, диспуты, отчетные выступления любительских объединений; ведет постоянную работу с учащимися, воспитанниками детских домов и подростками из трудных семей; создает условия для успешного функционирования клубов по интересам и раз-

личных творческих коллективов. Широкою популярностью завоевали здесь музыкальный театр «Северная Пальмира», студия пантомимы и пластики, студия степ-шоу, ансамбль танца «Невская акварель», академический хор, вокальная студия «Созвучие», оркестр баянистов имени П. И. Смирнова, но в первую очередь Дворец гордится утвердившейся в нем системой музыкального воспитания.

Лауреат многих международных и отечественных конкурсов и фестивалей оркестр баянистов им. П. И. Смирнова получил ныне признание как один из уникальных и лучших в Европе, который сравнивают с «Виртуозами Москвы» В. Спивакова и национальными симфоническими оркестрами России, Германии, Австрии. В его репертуаре И. С. Бах, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, А. И. Хачатурян, Ф. Лист, Б. Бриттен; ему доверяют первое исполнение своих произведений ведущие российские композиторы, много обработок фольклорных произведений, современных джазовых, эстрадных и роковых миниатюр. Оркестр покорила миллионы слушателей в Европе, Америке, Азии, Африке, по записям исполненных ими произведений строят свои занятия многие педагоги музыкальных учебных заведений. Все это характерно для XXI в., а начинался оркестр в блокадном Ленинграде 1943 г., когда демобилизованный после ранения на фронте музыкант и педагог Павел Иванович Смирнов собрал за Невской заставой группу учащихся

ремесленных училищ, чтобы, увлекая музыкой, помочь им менее болезненно пережить чувство голода.

Уникальность педагогической системы оркестра им. П. И. Смирнова состоит в целенаправленном, последовательном развитии у подростков социально-творческой активности на основе их включения в различные виды деятельности: образовательную, концертно-исполнительскую, культурно-досуговую, творческую; реализации репертуарной политики, построенной на лучших традициях русской и мировой музыкальной классики; ориентации подростков на усвоение и преумножение ценностей коллектива.

Для любительского коллектива художественного творчества шестьдесят с лишним лет существования – срок достаточно большой. Он позволяет подняться над отдельными сторонами его жизнедеятельности и сделать ряд обобщающих выводов.

Первый из них дает достаточные основания, чтобы подтвердить, что это досуговое объединение строится в соответствии с общими закономерностями развития любительского художественного творчества. В оркестре баянистов им. П. И. Смирнова собрались энтузиасты-единомышленники, которых объединяет общая цель и совместная деятельность по ее достижению. Здесь создаются молодые семьи, формируются и постоянно развиваются традиции, способствующие нравственно-эстетическому развитию личности. Здесь же проявляются многие особенности, делающие коллектив уникальным.

Важнейшая особенность оркестра баянистов им. П. И. Смирнова проявилась в репертуарной политике, в многолетней глубоко осмысленной деятельности по воспитанию молодежи на лучших традициях русской и мировой музыкальной классики.

Система эстетического воспитания в оркестре баянистов им. П. И. Смирнова стро-

ится на том, что, проявляя уважение к реальным интересам и вкусам учащихся, педагогический коллектив ориентирует их на подлинные шедевры мировой культуры, последовательно подводит последних к осознанию их ценности и, что весьма существенно, к праву подняться до уровня музыкальной классики. Усвоению лучших образцов мировой и отечественной музыки способствует разъяснительная деятельность педагогов, которые на примере конкретных произведений композиторов-классиков показывают, как они аранжируют народные мелодии, как включают в свои партитуры мелодии и ритмы исторически сложившихся направлений и жанров музыкальной культуры.

В результате полувековой опытно-экспериментальной деятельности по нравственно-эстетическому воспитанию молодежи средствами музыки в оркестре баянистов им. П. И. Смирнова сложились принципы педагогического воздействия на формирующуюся личность. В первую очередь это:

1. Принцип соответствия репертуара духовным потребностям исполнителя и предполагаемых слушателей.

2. Принцип доступности исполнения с учетом требования опережающего общекультурного развития участника самодеятельного коллектива.

3. Принцип индивидуального подхода к каждому участнику коллектива, с учетом его реальной функции: как исполнителя, члена любительского объединения, организатора деятельности своего оркестра.

4. Принцип систематичности и последовательности в усложнении репертуара, в поэтапном движении к постижению шедевров мировой и отечественной музыкальной культуры.

Перечисленные выше принципы музыкально-эстетического воспитания Павел Иванович Смирнов сформулировал еще в сороковые годы, когда коллектив переживал

период своего становления. По мере функционирования оркестра эти принципы стали органической частью стратегии и тактики воспитания юных музыкантов, а начиная с 1950-х гг. они естественно стали распространяться на Академический хор, вокально-эстрадный коллектив, на все любительские коллективы, созданные непосредственно в учебных заведениях на базе Дворца учащейся молодежи. А ныне они стали нормой любого любительского музыкального объединения, и это говорит о жизненности, о несомненной оправданности предложенной и апробированной П. И. Смирновым системы развития личности средствами музыкальной деятельности.

Одна из важнейших особенностей оркестра проявляется в том, что он стал своеобразной базой обучения музыкальных педагогов методике воспитательной работы. Этому служат открытые занятия коллектива, мастер-классы его руководителей, стажировки педагогов из различных регионов России, семинары по методике эстетического воспитания средствами музыки, встречи по обмену опытом и т. д. Творческое сотрудничество педагогического коллектива оркестра им. П. И. Смирнова с кафедрой народных инструментов Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и коллегами из других музыкальных коллективов позволило обосновать социально-педагогические условия формирования музыкальной культуры молодежи средствами самодеятельного художественного творчества. К ним в первую очередь относятся:

1. Создание благоприятной духовной микросферы, в рамках которой музыка во всем ее многообразии воспринимается как непреложный элемент духовной жизни.

2. Использование игровой активности как средства вовлечения разных групп молодежи в различные формы восприятия музыки и собственного музыкального творчества.

3. Вовлечение молодых людей в систематическое музицирование как форму проявления эстетической активности.

4. Развитие способностей, дарований и других личностных задатков подростков, юношей и девушек посредством их приобщения к концертно-исполнительскому творчеству и организации этой деятельности на всех этапах ее подготовки и осуществления (от планирования до реализации плана).

Многолетняя опытно-экспериментальная деятельность на базе этого и ряда других музыкальных коллективов позволила также обосновать принципы нравственно-эстетического воспитания молодежи средствами музыкальной культуры:

1. Добровольность и самодеятельность.

2. Опора на индивидуальные склонности, способности и дарования.

3. Последовательность и систематичность.

4. Единство музыкального просвещения, музыкального образования, музыкального творчества и музыкального развития.

5. Связь музыкального воспитания с жизнью и с конкретной социально-культурной ситуацией.

Решая задачи художественного воспитания, коллектив любительского творчества в первую очередь преследует цель формирования высоконравственной, гармонически развитой личности. Реализуя эту цель, за годы существования оркестр баянистов им. П. И. Смирнова совместно с учебными заведениями Санкт-Петербурга подготовил более шести тысяч специалистов, работающих ныне в самых разных областях экономики, производства и социально-культурной сферы. Немало он сделал и для формирования мастеров искусств. Оркестр и его руководители могут гордиться, что в нем прошли первую школу музыки такие выдающиеся мастера, как народные артисты России, лауреаты Государственных премий Владимир Федосеев, Анатолий Беляев, Лев Андронов, Фред Ярви и многие другие.

За годы своей творческой деятельности ансамбль баянистов вырос в большой оркестр, обладающий высокими профессиональными качествами. Сегодня коллектив насчитывает более 100 одаренных исполнителей – учащихся системы образования Санкт-Петербурга.

В настоящее время оркестр состоит из трех составов: младшего (20 человек), среднего (40 человек) и старшего – основного (70 человек).

Особенность педагогической деятельности коллектива оркестра заключается еще и в том, что наряду с решением общих для коллектива вопросов обучения, основанных на исполнительском мастерстве и репетициях, связанным с освоением тех или иных музыкальных произведений, в коллективе была принята система разработки индивидуальной траектории развития личности. Опираясь на психолого-педагогические характеристики участников коллектива, педагогический коллектив обобщал особенности способностей и их конкретных проявлений, специфику наклонностей, круг интересов и иные черты индивидуальности подростков (юношей и девушек). К данным, которые были получены в коллективе, прибавлялись данные, которые педагоги получали в процессе контактов с семьей и с педагогами школ и профессиональных училищ, где обучались участники коллектива. Впоследствии педагоги непосредственно связывались с участниками данного коллектива на рабочем совещании и определяли индивидуальную педагогическую программу развития личности. Программа развития включила в себя следующие основные компоненты:

1. Учет половозрастных особенностей личности.
2. Учет психофизиологических особенностей личности.
3. Развитие творческих способностей личности.

4. Работа над техническим мастерством игры на инструменте.

5. Интеллектуальное развитие.

6. Стимулирование процесса самоактуализации.

7. Развитие мотивации личности к познанию, творчеству, культуре, профессионализму и т. п.

8. Формирование ценностных ориентаций.

Разработка подобных индивидуально направленных программ служила и служит средством развития таких качеств личности, как:

1. Познавательная активность.

2. Творческая активность.

3. Трудолюбие.

4. Организованность.

5. Проявление интереса.

6. Привитие художественного и музыкального вкуса.

7. Стремление слушать классическую музыку и т. д.

Кроме того, целенаправленное и комплексное воздействие на личность влекло за собой устранение и «извлечение» из души человека отрицательных качеств, эмоций, негативных воздействий «из вне». В отдельных программах стояла цель – налаживание отношений в семье, восстановление эмоциональных отношений родителей с подростками и т. п.

Одновременно со всеми воспитуемыми проводилась подготовительная работа, направленная на:

1. Убеждение подростка в необходимости самовоспитания, объяснить ему, что для преодоления жизненных трудностей нужны сильные воля и характер.

2. Доказательство примерами, что воля и характер не даны от природы, а формируются в процессе воспитания и самовоспитания, что неустанная работа над собой приносит поразительные результаты.

3. Определение задач, путей и средств самовоспитания.

При стимулировании процесса самовоспитания определялись реальные цели и задачи, методы работы, достижение цели, самоконтроль, применялись приемы самонаблюдения и самонаказания, избавляющие от нерешительности, страха, неуверенности.

Примеры постановки задач были самые различные. В частности, обращалось особое внимание на необходимость:

1. Выполнять режим дня.
2. Воспитать в себе сильную волю.
3. Закалить тело.
4. Воспитать в себе упорство.
5. Выполнить и выучить все произведения (стать первым музыкантом на партии).
6. Воспитать в себе настойчивость.
7. Окончить хорошо школу (или иное учебное заведение).

Для выполнения каждой поставленной задачи составлялся план индивидуального развития с учетом внешних требований и собственных возможностей личности, определялись методы самовоспитания на большой и короткий отрезок времени. Для учета эффективности достижения цели устанавливалась поэтапная отчетность, самоконтроль и оценка.

Существенный вклад в систему художественного воспитания подростков и молодежи также вносит и вокально-хоровая студия Дворца учащейся молодежи.

Академический хор был создан в 1945 г. в Ленинграде царским капельмейстером, народным артистом РСФСР Палладием Богдановым. Долгие годы руководителем коллектива был народный артист СССР, главный хормейстер Мариинского театра Александр Мурин, а также лауреат Государственной премии СССР, заслуженный учитель России Григорий Беззубов. Многие выпускники хора стали профессиональными вокалистами и хормейстерами. Среди

них блистательное имя народной артистки СССР, солистки Мариинского театра, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины Богачевой.

С годами Академический хор преобразовался в вокально-хоровую студию. Сегодня коллектив насчитывает 100 детей и подростков.

Коллективом педагогов студии создана образовательная программа, которую характеризует комплексный подход к обучающимся. В программу включены те предметы, без которых невозможно серьезное музыкальное воспитание: постановка голоса, сольфеджио и музыкальная грамота, работа с солистами.

В 1999 г. на базе академического хора Вокально-хоровой студии создана стажерская площадка для студентов выпускного курса кафедры хорового дирижирования Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Стажерская площадка призвана расширить базу профессионально-практических знаний стажеров, предоставить условия для приобретения и накопления ими навыков работы.

В репертуар студии входят произведения русской и зарубежной классики XVI–XX вв., музыка светская и духовная, народные песни разных стран, произведения современных композиторов.

Сольные концерты коллектива проходят на различных концертных площадках Санкт-Петербурга, в образовательных учреждениях города. Академический хор Вокально-хоровой студии является Лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.

Занятия проводятся, прежде всего, в форме репетиций, на которых происходит основная работа по разучиванию нового музыкального материала, закреплению старого, а также укрепляется контакт дирижера и хора, отрабатывается единая вокальная манера

ра звучания. Результатом репетиционной работы становится концерт, участие коллектива в смотрах, конкурсах, фестивалях. К концерту допускаются обучающиеся, успешно сдавшие зачеты по партиям. Занятия могут включать в себя просмотр видеоматериалов, прослушивание музыкальных записей.

Концертная деятельность является одним из важнейших стимулов занятий в хоре. В течение одного учебного года хор выступает в 15–20 концертах.

Основные методы учебной деятельности:

- Словесные методы обучения – это лекции, диалог, анализ музыкального произведения, анализ поэтического текста.

- Наглядные методы – показ видеофильмов, иллюстраций, использование дидактических материалов, фото, схем (сольфеджио).

- Практические методы – упражнения, тренинги, каноны, вокализы, импровизации, сочинения, имитации.

- Объяснительно-иллюстративный – важный метод в работе над голосом, в особенности в варианте «от противного»: педагог показывает (как в «кривом зеркале») неправильное звучание или дыхание и т. д., анализирует вместе с детьми и завершает верной иллюстрацией.

- Частично-поисковый метод направлен на развитие самостоятельности в достижении поставленных целей.

Одной из основных задач учебной и концертной деятельности студии является воспитание у хористов навыков академического пения. Небезызвестно, что хоровое пение оказывает исключительное влияние на формирование личности ребенка. Оно способно не только занять досуг, но и стать духовной и психологической опорой, способом самовыражения. В эпоху утраты большинства идеологических ориентиров хоровое искусство является одной из высших форм коллективного творчества. А это значит, нужно уметь слышать и слушать своих коллег, работать

сообща. Подобная работа в коллективе формирует в людях характер, определяет личный стиль общения, выстраивает его поведение в обществе, что немаловажно в настоящее время. Занятие же вокалом подразумевает, прежде всего, работу с самим собой, воспитание в себе силы воли, умение скоординировать свои эмоции со своим голосом, умение донести до слушателя мысль через голос.

Причины, по которым подростки начинают заниматься в студии, весьма разнообразны. Однако чаще всего основной причиной является желание «поставить голос», научиться петь красиво и ярко, уметь выразить свои эмоции через голос и получить основы музыкальной грамоты, так как многие ребята любят и занимаются «домашним музицированием», которое включает в себя пение под гитару, сочинение песен.

В хоровой студии также была разработана программа обучения пению детей и подростков с нарушениями координации между слухом и голосом (в среде музыкантов их называют «гудочники»). Это своего рода эксперимент коллектива педагогов хора, проводимый уже много лет и неизменно дающий положительный результат. В основе этой программы лежат не только успешно подобранные методики, но, прежде всего, индивидуальный подход к каждому воспитаннику.

С 1997 г. в студии успешно осуществляется комплексная многоуровневая образовательная программа, предусматривающая как формирование вокальных качеств, так и общекультурное развитие участников коллектива. Преимущество программы проявилось в том, что она разносторонне учитывала индивидуальные особенности каждого члена студии.

Отдельно хочется выделить раздел работы с солистами студии, благодаря которой становится возможной поддержка и развитие молодых талантов. Освоение сольных программ позволяет значительно повысить

исполнительский уровень не только самого учащегося, но и всего хора в целом, так как солисты формируют так называемый «костяк» коллектива, являются примером для отстающих по программе.

За шестьдесят пять лет своего существования вокально-хоровая студия разработала и успешно реализовала систему художественного воспитания личности средствами вокального искусства.

Таким образом, организовав систему разнообразных видов художественной деятельности, Дворец учащейся молодежи выполняет важную социально-культурную и творческую функции: помогает насыщать свободное время детей, юношей, подростков общественно полезным, наполненным ценным содержанием как для общества, в целом, так и для личности конкретно.

Литература

1. Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск, 1990. – 560 с.
2. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1988.
3. Дадашев В. А., Щирин Д. В. Информационное поле музыки и музыкальная педагогика. – СПб., 1998.
4. Двойнина Г. Б. Художественное воспитание как смысловое ядро высшего музыкально-педагогического образования [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Эйдос». – 2007. – 22 февраля. – URL: <http://www.eidos.ru/journal/2007/0222-21.htm>
5. Куприянов Б. В. Формы воспитательной работы с детским объединением: учеб.-метод. пособие. – 3-е изд., перераб. и исп. – Кострома: КГУ, 2000. – 37 с.
6. Народный хор: темы и вариации // Клуб и художественная самодеятельность. – 1984. – № 19. – С. 10–13.
7. Щирин Д. В. Педагогика формирования музыкальной культуры различных групп населения в условиях досуга. – СПб., 1992.