

**ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МУЗИЦИРОВАНИИ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ**

*Работа представлена кафедрой музыкального образования
Тюменского государственного университета.*

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор Н. Г. Тагильцева

Статья посвящена рассмотрению музицирования как педагогического явления в разные исторические периоды. В статье отражены тенденции обновления содержания и форм музицирования, дается анализ содержания музицирования, определение данного явления с точки зрения музыкантов, композиторов, педагогов. Указываются причины, позволяющие называть музицирование действенным средством воспитания и развития.

Ключевые слова: музицирование, воспитание, развитие, деятельность, творчество.

The article is devoted to consideration of music playing as a pedagogical phenomenon in different historical periods. The author reveals the tendencies in renovation of the content and forms of music playing, analyses the content of music playing and defines this phenomenon from the point of view of musicians, composers and teachers. The author also mentions the reasons that make it possible to name music playing as an efficient means of education and development.

Key words: music playing, education, development, activity, creative work.

Музицирование всегда способствовало раскрытию индивидуального начала и проявлению активной позиции человека. Само существование музыки позволяло не только наслаждаться ею, но и побуждало человека к стремлению выразить себя и найти гармонию через музицирование. Природа музыкального искусства, влияние прекрасного на душевные свойства человека вызывало в нем естественную потребность не только воспринимать, но и творить музыку.

Несмотря на широкое употребление понятия «музицирование», оно не имеет четкого и однозначного определения в мире науки. Чаще всего под музицированием подразумевают занятия музыкой, игру на музыкальных инструментах.

Более конкретизированное понятие дает Интернет. Музицирование (от нем. *musizieren* - «заниматься музыкой») - исполнение музыки в домашней обстановке, вне концертного зала. Можно сказать, что музицирование - это форма времяпрепровождения за роялем, в кругу друзей, в музицировании «для себя».

Однако музыкальная исполнительская практика на протяжении истории развития музыки придавала этому понятию более емкое содержание. На основе музицирования существовали народные музыкальные традиции, в среде интеллигенции распространялись музыкальные салоны, домашнее семейное музицирование. В данном аспекте интерес вызывают мысли знаменитых педагогов, композиторов, музыкантов. Например, И. Стравинский предлагал обучать детей музыке вне условий традиционных форм классных уроков, а именно в характере музыкального салона, т. е. музицирования. Г. Г. Нейгауз говорил, что «талан-

ты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты» [6]. Вероятно, что понятие «почва» здесь интерпретируется как некая среда, в основе которой музицирование. Можно оценить музицирование как высшую форму музыкальной деятельности, в подтверждение чего мы находим высказывания музыкантов об исполнительском стиле пианиста С. Т. Рихтера. Они считают, что его игра выше всякой техники и всякой интерпретации, что Рихтер не исполнял музыку, он музицировал.

Необходимость терминологического статуса понятия связана с развитием традиций музицирования в области музыкального образования. По мнению педагога-музыканта Л. В. Виноградова, музицирование - это процесс конкретно-практической музыкальной деятельности, в котором осуществляется рождение музыкального чувства [4].

Сторонница и последователь идей музицирования Т. Э. Тютюнникова дает следующее определение: «Музицирование - это первозданный метод приобщения человека к музыке, попытка понять коренные основы и суть вещей, стремление выйти из различного рода тупиков, освободиться от догм и найти приемлемый путь дальше. Наука начинает понимать, что музыка является не только духовным наследием человечества, но и биологическим наследием каждого человека. Она дана ему не для украшения, а как составляющая часть полноценной жизни и во все времена была надежным убежищем уязвимой человеческой психики» [8, с. 152].

Традиция музицирования зародилась в далекие времена и развивалась на протяже-

нии многих столетий. Зарождение традиции мирского музицирования позволяло рассматривать музыку как область образования, что подтверждают музыкально-педагогические установки Древней Руси периода X-XVII вв. Мирское музицирование включало разные виды музыкальной деятельности: пение, пляску, игру на музыкальных инструментах. Употребление слова «музыка» и само мирское музицирование диссонировали с богослужебным пением и не принимались Русской православной церковью. К примеру, развлекательное начало в деятельности скоморохов подвергалось категоричному осуждению со стороны русского духовенства, но песни, прославляющие княжескую, позднее царскую власть, воспевающие героическое прошлое русского народа, подвиги русских богатырей и т. д., несли в себе определенный воспитательный потенциал. Это формировало у служителей православного культа «смягчающее» отношение к мирскому музицированию, что оценивалось с позиции нравственного значения возможностей музыки.

Музицирующий человек - искусный певец, танцор или инструменталист, высоко оценивался в старину и являл собой пример для подражания. Таковой являлась музыкальная деятельность скоморохов, мастерство народных музыкантов. Пение и игра на музыкальных инструментах являлись средством самосовершенствования и примером уважительного отношения к мастерству народных певцов и инструменталистов. Именно музыкальное мастерство, а не какое-либо другое выступало, таким образом, как показатель разностороннего развития человека в тех случаях, когда оно не являлось его профессией [7, с. 166].

Органическая связь музыки с жизнью человека как принципиальная установка периода X-XVII вв. являлась важной в рассмотрении вопросов воспитания. Рождался ребенок, и вся его жизнь была пронизана музицированием. Музыка сопровождала человека в буднях и праздниках, в труде

и отдыхе от его рождения и до самой смерти, облегчала человеку выполняемый им труд либо сопровождала во время отдыха. Вокальное, инструментальное музицирование сопровождало конкретные жизненные обстоятельства, совершенствуя эмоциональный мир человека, его чувства. Наличие в пении или инструментальной игре душевности и искренности выступало показателем воспитания культуры чувств и являлось обязательным элементом обучения народно-певческому и народно-инструментальному музицированию.

Еще одной исходной базовой установкой народной педагогики являлось обязательное владение специальными «музыкальными» знаниями и умениями. Они расценивались как данный самой природой «дар свыше» или как приобретенный человеком в результате обучения, что являлось особенно важным в достижении исполнительского мастерства.

Освоение традиций народного музицирования происходило непосредственно в практической деятельности и предполагало коллективное музыкальное общение и взрослых, и детей. Ансамблевое музицирование, совместное пение детей и взрослых, их сотворчество являлись традиционными формами воспитания. Ребенок становился непосредственным участником музыкального процесса, где нет и не может быть пассивно воспринимающих слушателей.

В Древней Руси детский музыкальный фольклор был органично включен в повседневную жизнь детей, что помогало ребенку одновременно осваивать мир и народную музыкальную культуру. Фольклорные действия позволяли детям приобрести необходимые жизненные и музыкальные знания, умения. Вслушиваясь в звучание песни через подпевание ее исполнителям, ребенок приближался к самостоятельному музицированию. Ребенок как соучастник коллективного исполнительского действия учился соотносить свои действия с действиями других исполнителей, что способствовало раз-

виту способности «видеть», «слышать», «ощущать» в целом, чувствуя свою причастность коллективному музицированию как жизненно важному для всех делу.

В XVII в. усиливается проникновение новых европейских форм музицирования в быт русского общества. В царских семьях, у боярской аристократии в домах музыка звучала постоянно. Вкусы членов царской фамилии и их приближенных больше склонялись к старинным отечественным формам музицирования, связанным с традиционными народными играми и развлечениями. Но в таких домах среди имущества было большое количество инструментов (органы, клавикорды, виолончели, флейты), что несомненно побуждало их обитателей заниматься музицированием [5, с. 191].

Впоследствии музицирование являлось основой музыкально-художественного воспитания в семьях состоятельных слоев населения. С самого раннего возраста обучение игре на каком-либо музыкальном инструменте, занятие пением занимали важное место в развитии детей. Домашнее семейное музицирование распространялось как внешкольное обучение и становилось фактом широкого музыкального просвещения. В семьях русской аристократии обучение детей музыке, наряду с обучением иностранному языку и танцу, было явлением обязательным. Овладение «комплексом образованности» отвечало требованиям светского общества.

Параллельно с внешкольным обучением, домашним музицированием существовало обучение игре на инструментах (главным образом на фортепиано и флейте), а также сольному пению; индивидуальные и коллективные занятия хором, оркестром, ансамблевая игра осуществлялись во многих учебных заведениях XIX-XX вв. Преподавание музыки было серьезно поставлено в некоторых привилегированных учебных заведениях для благородного (дворянского) сословия, например: в женских пансионах благородных девиц, в пансионе при

Московском университете, в училище правоведения и пр. [9, с. 19]. В результате подобной системы музыкального воспитания значительная часть русской интеллигенции выходила в жизнь, умея не только понимать музыкальную речь, но и владеть ею [1, с. 20].

Популяризация фортепиано и фортепианное обучение вызвали подъем «высокой» фортепианной музыки, что повлияло на любительское музицирование и музыкальную педагогику. Домашнее фортепианное музицирование являлось фактором развития жанра несложной лирической фортепианной миниатюры, что позволяло свободно оперировать музыкальным материалом, развивало умения и навыки читать музыку. Начали применяться разнообразные приемы игры, например четырехручие. Игра двух партнеров на одном инструменте позволяла в фортепианном звучании воссоздать достаточно сложные музыкальные произведения. Осуществлять такое знакомство могли и те, кто был музыкально образован и кто обладал элементарной техникой. Вышеизложенные факторы повлекли за собой широкое издание и распространение музыкальной литературы. Многократно возросло количество любителей музыки, что повлияло на распространение музыкальных и литературно-музыкальных салонов, получивших особенно широкое распространение в Петербурге и Москве. Подобного рода общение объединяло «просвещенных любителей», поэтов, музыкантов. Здесь играли серьезную музыку, пели и музицировали.

Идеи о музицировании этого времени сводились к тому, что практическая музыкальная деятельность является основой развития музыкальных способностей и творческого их проявления. Оперирование музыкальным материалом развивает музыкальное мышление и воспитывает умение анализировать, синтезировать, абстрагировать, обобщать и гибко мыслить.

Музыкальное произведение можно соотносить с многоуровневой информацион-

ной структурой, а практическое музицирование можно охарактеризовать как механизм обработки этой информации. Само содержание произведения - информационно, поэтому может являться новым знанием, которое обрабатывает музыкальное мышление на основе прошлого опыта личности. Личностное восприятие музыкального произведения осуществляется на основе уже созданной, имеющейся композиции, что предполагает ее интерпретацию (от *лат. interpretatio* - разъяснение, истолкование). Музицирование по своей сути универсально, так как позволяет создавать, творить музыку путем импровизации (от *лат. improvisus* - неожиданный, внезапный).

Сочинение музыки во время ее исполнения, изменение или дополнение авторского текста или сочинение нового; творческое преобразование или новая трактовка основного текста или заданной темы, а также сочинение собственных фрагментов текста - все это характерные особенности творческого музицирования. Творческое музицирование - это явление музыкальной жизни XX в., отличительной чертой которого является активное участие личности в музыкальном творчестве. Реализация творческого потенциала личности в собственном произведении является главной целью творческого музицирования. В разных формах, в разное время и в разных местах творческое музицирование вводилось в общую программу музыкального воспитания.

С развитием внимания к творчеству и импровизации происходит обновление содержания музицирования, которое повлекло за собой появление целого ряда педагогических идей в области музыкального воспитания. Суть обновления - в переходе к гуманистической идее создания в процессе музыкального воспитания оптимальных условий для разностороннего, гармоничного развития ребенка. Так, ключевым условием является музицирование на основе органичной взаимосвязи музыки, движения и речи, что обусловлено синте-

тической природой искусства вообще и музыки в частности.

Сторонники творческого музицирования есть среди деятелей музыкального воспитания любой страны, способной выдвинуть программу обучения не только профессиональных музыкантов, но и массового слушателя. К примеру, немецкий композитор Карл Орф (1895-1982), венгерский композитор Золтан Кодай (1882-1967) внесли, каждый по-своему, большой вклад в пропаганду музицирования в музыкальном воспитании.

Например, одними из главных задач музыкального воспитания Карла Орфа является стимулирование музыкального творчества детей, даровитых и менее способных, необходимость вызвать к жизни детское музицирование, в первую очередь коллективное. Идея элементарного музицирования предлагалась Орфом как альтернатива профессиональному образованию, которое предназначалась для всех детей, независимо от уровня их способностей. «Элементарная музыка» никогда не была и не могла быть чистой музыкой. Она всегда была неразрывно связана с жестом, танцем, пантомимой и словом. Сплав звучащего слова, жеста и движения - первичная основа музыки. Ее нужно создавать самому и быть не столько ее «слушателем», сколько «участником» [3, с. 227].

Орф видел свою основную творческую задачу в том, чтобы пробудить в человеке человеческое: честность, благородство, достоинство, смелость; в том, чтобы выразить средствами музыки то, что объединяет лучших людей разных стран и народов [2]. Педагог-музыкант высказывал мысли о воспитании толерантного отношения к другому, к другой точке зрения, характеризовал «элементарную музыку» как «обладающую даром воздействия», «контактную» музыку.

С развитием традиций музицирования человечество придавало музыке гораздо большее значение, чем просто наслаждение и красота. Музыка существует в нашей жиз-

ни как живое знание и представление человека о самом себе, как средство самопознания и самовыражения. Музицирование во все времена было способом формирования музыкального мирозерцания, пробуждало природную предрасположенность человека к занятиям музыкой, раскрывало его творческий потенциал и являлось средством развития его общечеловеческих духовных качеств.

Сегодня в достижении главной цели образования значительная роль принадлежит музыкальному воспитанию, где ведущие позиции принадлежат музицированию, что подтверждает педагогическую целесообразность рассматриваемого явления.

Таким образом, современная трактовка понятия «музицирование» может быть дана в следующем виде: музицирование – это коллективная и (или) индивидуальная разнообразная музыкальная деятельность индивидуумов, основанная на музыкальных и жизненных впечатлениях, определяемая внутренней потребностью общения с музыкой, являющаяся творческим самовыражением и развитием.

История музицирования так же длинна, как и само существование музыки. В древности люди верили в целительную силу прекрасных звуков, которые появлялись в результате занятий музыкой. Именно поиск

гармонии, первые стремления человека самовыразиться были попытками музицировать. С развитием традиции музицирования человечество осознавало роль музыки не только как украшения жизни, но и как составляющую часть полноценной жизни.

История становления различных видов музицирования с древности до наших дней раскрывает процесс развития данной формы музыкальной деятельности от органичной составляющей естественного хода жизни, через принадлежность к содержанию светского образования, как отражение идеи общественного прогресса, до понимания музицирования как педагогической стратегии музыкального образования. Существование различных форм музицирования подтверждает воспитательную силу воздействия музыки на развитие личности, общества.

Музицирование включает содержательные аспекты воспитания, которые своими корнями уходят в народную педагогику и определяют целый ряд педагогических идей, на которых может быть построен современный процесс музыкального воспитания. Музицирование является мощным средством воздействия на развитие личности, способствующего формированию целостного сплава основных элементов индивидуального познания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Апраксина О. А.* Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе. М., 1948.
2. *Баренбойм Л. А.* За полвека: Очерки. Статьи. Материалы. Л.: Советский композитор, 1989.
3. *Баренбойм Л. А.* Музыкальная педагогика и исполнительство. М., 1974.
4. *Виноградов Л. В.* Элементарное музицирование. М.: Полири, 2001.
5. *Келдыш Ю. В.* История русской музыки. М.: Музыка, 1983. Т. 1.
6. *Нейгауз Г. Г.* Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М., 1982.
7. *Николаева Е. В.* История музыкального образования: Древняя Русь: Конец X – середина XVII столетия: Учеб. пособие. М., 2003.
8. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании: Материалы Международной конференции. Москва, 7-11 декабря 1999 г. М., 1994.
9. *Халабузарь П. В., Попов В. С.* Теория и методика музыкального воспитания: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Лань, 2000.