

Татьяна Анатольевна Рокитянская
Учитель музыки ГБОУ СОШ № 627 Вальдорфская школа им. А. Пинского
Старший преподаватель МПГУ, лаборатория элементарного музицирования
Лауреат премии президента в области образования 2007
Автор программы «Каждый ребёнок – музыкант»
Заслуженный учитель РФ

Как мне с музыкой жить?

«Фантазия» для учительского голоса с оркестром.

Что мне делать, как мне быть, как мне с музыкой жить?

В педагогической разноголосице слышны сплошные вопросы.

Должен ли я меняться? Если должен, то **как**? А почему это **я** должен меняться?
И зачем я должен меняться? **И ради чего** я должен меняться? А кто ещё, кроме меня
понимает, что **я должен меняться**?

А что, собственно, мне надо поменять – формы, содержание, смысл, точку зрения?

Эти вопросы ежедневно ставит сама жизнь, она просто вопиёт, требует нового
образования в области искусств.

Попробуем разыграть эту ситуацию привычным для музыканта способом – в
сонатной форме!

Экспозиция:

*I – Главная партия - старые, высокие, но
отжившие цели и задачи музыкальной педагогики.*

Как обстоят дела

Сейчас уже абсолютно ясно, что наша старая советская система музыкального
воспитания и образования с честью выполнила свою задачу и в данный исторический
момент просто не работает.

НЕ РАБОТАЕТ. Это необходимо признать, принять, смириться и искать другие
пути. Разумеется, памятуя славное прошлое музыкальной педагогики, беря с собой всё,
что может пригодиться в новой жизни.

Вспомнив известную фразу о том, что разруха начинается в голове, начнём
разглядывать, что там у нас лежит.

Итак, у нас была блестящая, продуктивная, востребованная система
профессионального музыкального образования. БЫ-ЛА. У НАС.

Тогда, когда этого требовало время. Теперь же можно учиться русско-советской
скрипичной или фортепианной школе в Европе, Америке, где угодно – там, где проживает
хороший педагог. Концертировать тоже можно в любой части света. В этом смысле наша
система профессионального образования вышла на мировую арену и, безусловно, остаётся
востребованной. На сегодняшний день наши воспитанники играют в оркестрах всего
мира. Поэтому и речь дальше пойдёт не про неё, с ней всё в порядке.

2 – *Связующая тема – бурные протесты населения, не принимающего музыкального насилия – безоговорочного принятия отживших ярлыков на музыкальный «товар».*

Сотни людей, бросивших музыкальные школы, никогда после не притронувшиеся к инструменту, онемевшие на всю жизнь после приговора: «тебе медведь на ухо наступил», или «девочка, закрой рот и больше не пой».

И еще сотни, закончивших музыкальную школу, но не любящих музыку, не музицирующих, боящихся инструмента. Потому что в «профессионалы» они не попадают, а, значит – не подходит совсем. Их никто не приучал играть, изучать инструмент как средство для выражения своих эмоций, общения с миром, с людьми. Речь всегда шла о передаче композиторского или исполнительского замысла. Как это далеко от мира ребёнка!

3. – *Побочная партия - поиски новых целей*

Кому и зачем музыкальное воспитание и образование нужно

Ну а как обстоят дела с общим музыкальным воспитанием – для всех, для всей страны, что там? Там – по-прежнему ничего...

А нужно ли оно? Ещё как! Люди хотят петь, танцевать, играть на инструментах не для заработка, а для себя, для круга своих друзей и близких, родители – для своих детей, дети – для родителей. Музыка для них – язык души, язык, на котором души выражают себя и говорят друг с другом.

Удовлетворяет ли эту потребность музыка, исполняемая профессионалами? Нет! Потому что все знают, что это не жизнь, а работа.

Неспроста сейчас процветают проекты, в которых участвуют дилетанты – одних привлекает возможность попробовать себя в новом деле, другие с увлечением за них болеют. И профессиональные музыканты включились в эту игру: певцы танцуют на льду, танцоры поют, артисты кулинарничают. Что привлекает в этом народ? То, что здесь этот известный всем профессионал не работает, а живет!

Или вспомните эпизод из любимого всеми сериала «Место встречи изменить нельзя». Шарапов, играя этюд Шопена, должен убедить воров, что он профессиональный музыкант. И неожиданная реакция профессионального вора: – Так и я могу. А ты «Мурку» можешь?

Профессионал в своей профессии должен мочь всё. Но ведь наш профессионал – в отличие от дилетанта Шарапова – не сможет «Мурку», если у него нет нот...

Общее музыкальное воспитание нужно и для душевного здоровья человека, сильно пошатнувшегося в наше время: бешеный темп жизни, конкурентная борьба, потеря традиций, душевное одиночество. Недаром сейчас к самым естественным, востребованным человеческим занятиям так часто прибавляют слово «терапия»: музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия, вязаниетерапия, изботерапия, ароматерапия...

А это означает всего на всего: поехать в избу, открыть окно для доступа запахов, сесть с вязанием, рассказывать или слушать сказки под аккомпанемент гуслей, посадить вокруг детей – вот и вся педагогика. И здесь хочется подлинности и жизненности.

А проблемы взаимопонимания в нашей многонациональной, многоконфессиональной, разноязыкой стране? Как их ставить-решать-понимать-

принимать? И не поможет ли именно здесь международный, эмоциональный музыкальный язык? Ведь колыбельные песни на всех языках звучат про одно и то же, звучат похоже, понятны людям разных вероисповеданий, идут «от сердца к сердцу». Может с них начать разговор о взаимопонимании? Общность, единство образования объединяет почти так же, как национальность, как религиозная принадлежность, оно может иметь такие же последствия в поведении, в отношении к «другим», в качестве проживаемой отдельной личностью жизни и жизни всего общества.

В перечень экологий уже можно вносить «экологию человеческой души», или человеческих отношений. Организму надо помочь вспомнить чувство удовольствия от собственных действий, показать возможности его достижения – благо, детям это даётся легко. Учить чувствовать – нельзя, но можно направлять и зажигать, ставить в такие условия, чтобы развивать чувство в позитивном смысле. Чтобы уберечь себя от надуманных, навязанных, иссушающих чувств, надо подводить человека к естественным, живым чувствам, подаренным природой. Без ГМО.

Игра – фантазия, выход в виртуальный мир. Возможно, потому, что мы не даем детям вволю играть, они, не наигравшись, в подростковом возрасте ищут выходы в мир других «игр». Испытав наркотик – раскрашивающий реальность красками, которых они не находят в жизни, они вновь и вновь хотят посетить этот раскрашенный нереальный мир.

А если приучать с детства к чувству удовольствия от собственных действий – показать возможности достижения чувства удовольствия – такого естественного в детском возрасте, – то и раскрашенный мир станет не таким привлекательным.

4. – Заключительная тема – учитель ищет себя

Самоопределение учителя

Прежде всего, учителю нужно ясно осознать свое место в обществе – по отношению к детям, родителям, коллегам, начальству, ближнему и дальнему.

Поле деятельности учителя – живые люди. Часто эти живые люди «сдают» свои жизни «специалистам», не умея самостоятельно определить, чего же, собственно, они хотят, что им действительно надо, а что является чужим, внушенным и по существу абсолютно ненужным.

Педагогический профессионализм учителя состоит в том, что ему должны быть ясны стоящие перед ним цели и задачи. Сейчас же, увы, это чаще всего не так – учителя потеряли ориентиры, не имеют ни своей позиции, ни сознания смысла и назначения своего труда. Они «оказывают услуги».

Поясню на примере занятий музыкой в детском саду. Для чего они? Бытующая точка зрения: для того, чтобы обслуживать праздники, услаждать родителей и отчитываться за свой хлеб перед администрацией. По существу – это эксплуатация детского труда. Ни о каком развитии детей при этом не может быть и речи – их натаскивают, чтобы они показали ничего не говорящий их уму и сердцу «товар лицом», воспитывая в них при этом, разве что тщеславие. Да и воспитатель, вынужденный всю жизнь «прокручивать» одни и те же сценарии, становится механическим придатком этой системы и, в конце концов, забывает о своем назначении. Так что и он, можно сказать, объект эксплуатации.

Нужно изменить *точку зрения*. Нужно начать смотреть на деятельность педагога с точки зрения развития ребёнка, проживания им своего детства и его вхождения во взрослую жизнь. Учитель музыки – это организатор и свидетель встреч ребенка с музыкой, его все более глубокого общения с нею. Чтобы такое общение состоялось,

нужны не столько сведения о музыке и музыкантах, не готовые оценки, сколько голос самой музыки и разделяемое педагогом с ребенком чувство наслаждения ею. Освободить музыку от словесных оков, дать ей дышать, как она хочет, дать ей свободно лепетать, удивляться, ошибаться, искать...

Если позиция учителя обоснована и крепка, если он «знает, что делает», то он сможет противостоять неверным запросам родителей и установкам руководителей. Но это означает, что профессионализм учителя должен расти и расти. Одних музыкальных знаний и навыков недостаточно, современному учителю музыки необходимо быть психологом, социологом, разбираться в возрастных и физиологических особенностях детства. Знать о терапевтических и губительных свойствах музыки. Знать и любить фольклор разных народов.

Сейчас учитель должен постоянно учиться, так как нет готовых форм, проторенных путей, комфортных условий, когда все тебя понимают и не чинят препятствий.

И, возможно, это даже лучше: добытое *своим* трудом всегда ценится больше и дорогого стоит.

А как же быть с детьми? А дети, как во все времена, хотят жить здесь и сейчас, хотят, чтобы их любили и понимали. И хотят быть хорошими. И если они вдруг становятся несносными – возможно, что мы дали им непосильную, непонятную задачу. И они начинают бунтовать.

И тогда учитель должен искать причину – в себе, в своем преподавании, в том, что он делает не так.

Разработка:

1. *Главная тема: периодически появляется, но все реже и слабее. (Она сильная, уверенная и не стремится вязываться в борьбу за себя.)*
2. *Побочная тема: плавно, ненавязчиво, осторожно, но неумолимо – как вода - завоёвывает музыкальное пространство.*
3. *Связующая тема: реагирует на главную, но постепенно льнёт к побочной.*
4. *Заключительная тема: слушает всех, реагирует, постепенно проясняя себя в мелодии.*

Прояснить и оформить цели

Итак, необходима смена перспективы, другое видение задач и целей музыкальной педагогики. Попробуем его сформулировать.

- Профессиональное исполнительское музыкальное образование должно отойти на второе место (в музыкальных школах, школах искусств), уступив первое **общему музыкальному воспитанию всех детей (и взрослых) страны**, обучению их музыкальному языку, воспитанию музицирующих людей.
- Соответственно, на первое место выдвигается задача выращивания педагогов-музыкантов (кстати, профессионально хорошо выученных!), способных осуществлять такое общее музыкальное воспитание.
- Результатом этой смены приоритетов должно стать создание единого музыкального поля, единого музыкального языка, включающего фольклор всех национальностей, проживающих в Российской Федерации и бывших советских республиках.
- Важнейшим условием этого является оживление педагогической мысли, выработка новых педагогических знаний, свобода в выборе программ и методик, встречи для

передачи живого опыта учителей – ответы или постановка вопросов: что надо делать, как дальше жить в педагогике?

Реприза: зеркальная

Заключительная тема (4) – звучит одна, вдумчиво, заманчиво, притягивая к себе Побочную партию(3), включая ее элементы.

Связующая тема (2) - активно помогает побочной и заключительной партии объединиться.

Главная партия (1) - время от времени гордо напоминает о себе цитатами из классики, в конце концов, находит себе место в коде.

Так что ж мне делать, как мне быть, как мне с музыкою жить?

Создать методическую базу

Возможно, учитель подумает: это самое сложное. И это правда. Столько материала издается, как понять, что хорошо, что плохо, ведь каждый автор уверен, что его материал – лучший.

Материалов много. Цель одна. Если данный материал всегда сопоставлять со своей целью, то выбор значительно облегчается. Чем больше учитель будет учиться, тем ему легче будет выбирать и составлять свою методическую базу. На основе своей позиции, своего видения целей и задач!

Как воспитывать молодых специалистов.

Я обращаюсь ко всем учителям музыки, независимо от их опыта и места работы, ко всем тем, кто несет в мир музыкальное образование, кто, передавая свои знания, хочет быть уверенным, что он делает это на профессиональном, достойном уровне, к учителю, который готов, постоянно переосмысляя достигнутое, меняться, развивать себя и свое дело.

А будущее учителя? А призвание? А рабочие места? А совместимость с семейной жизнью? А качество обучения?

И снова фантазии и грёзы: вот если бы народных учителей музыки для народа готовили в консерватории, да ещё и с почётом и с нормальной зарплатой. Занимались бы они и вокалом и хором и скрипкой с гусями, и блокфлейтой и Орф-подход бы знали, и танцевали и хороводы бы водили, и на сольфеджио бы с пользой ходили – чистое интонирование приобретали. И, главное – держали бы связь с «высоким миром музыки», т.е. знали бы пути от простого к сложному, а не наоборот.

А ещё главнее – осознавали бы своё высокое предназначение.

Давайте создавать единое музыкальное пространство для страны! Как в Эстонии, Латвии, некоторых других странах, где собираются тысячи человек и поют вместе. Конечно, Россия несоизмеримо больше, но и задача будет интереснее – начнём с фольклора, благо национальных особенностей у нас вдоволь, можно искать общее и особенное. Фольклор надо поднимать над поп-музыкой – это одна из целей учителя музыки XXI века.

Можно выразиться ещё короче:

1. Определяю свою личностную позицию.
2. Вижу цель, действую во имя цели.
3. Занимаюсь саморазвитием.
4. Ищу союзников, делюсь опытом – чтобы нас было больше.

А как все это сделать, как начать? Этот вопрос я задала себе более 30 лет назад и уже более 30 лет я веду поиски новых целей музыкального образования. И теперь уже могу сказать, что эти новые цели и задачи чётко проявились и могут быть названы.

Я назвала свою систему музыкального воспитания и образования «Каждый ребёнок – музыкант!». То есть – **каждый** имеет право говорить на языке музыки.

Если бы (жанр «Фантазии», не забудьте!) в общеобразовательных школах, хотя бы частично, занятия музыкой велись согласно основным принципам этой системы – то у нас могло бы появиться общее музыкальное пространство... И учителя могли бы В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ самосовершенствоваться. Расширять методическую базу, идти вглубь и вширь – работы непочатый край, причём для музыкантов разной специализации, включая хореографическую и театральную педагогику.

В рамках этой системы изданы методические пособия: «Блокфлейта. Школа игры в группе» (второе издание), «Гусли. Школа игры в группе и индивидуально» (второе издание), «Скрипка» - в которых рассказано, как вести занятия без знания нот, при помощи авторской игровой методики – «образно-двигательной музыкальной грамоты». Есть пособия по «Ритму», «Оркестру». Вышло уже 3-е издание книги «Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3-х до 9-ти лет».

Книга «Музыкальные инструменты в школе: традиции и новации» является методическим пособием к набору музыкальных инструментов, который можно заказать в Институте Новых Технологий.

И, самое последнее издание – «Песня на все случаи жизни», 630 песен для учителей, детей и их родителей.

Итого издано восемь методических пособий, есть к ним и видеоматериалы.

Собран материал еще для семи книг с названиями «Импровизация с самого раннего возраста», «Образно-двигательная музыкальная грамота», «Слух и звук. Игры на вслушивание», «Ансамбль», «Танцы и хороводы», «Изготовление музыкальных инструментов», «Музыкальный театр».

Я веду курсы повышения квалификации в Университете «Первое сентября» под названием «Музыкальная грамота в образах и движениях» и «Обучение игре на музыкальных инструментах без нот».

С 2015-го учебного года я преподаю в МПГУ (Московский педагогический государственный университет), где была открыта лаборатория «Элементарного музицирования», в которой ВСЕ студенты I –го курса – НЕ МУЗЫКАНТЫ – попробовали свои силы в музицировании. С 2016 учебного года такие занятия будут вестись на музыкальном факультете. В 2016 году лаборатория в рамках курсов повышения квалификации выпустила 17 опытных педагогов с квалификацией «Орф-педагог», впервые в России.

Жизнь идёт, присоединяйтесь!