

ISBN 978-5-98946-069-4

9 785989 460694

2011

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСКУССТВ
КАФЕДРА ИСКУССТВ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ

ИСКУССТВО И ПЕДАГОГИКА

Выпуск VI

Материалы VI Международной заочной
научно-практической конференции
«Искусство и педагогика: проблемы художественного
и музыкального образования»

Казань, 1 декабря 2011 г.

;

Казань 2011

специалистов художественных и художественно-ремесленных профессий Демидовыми. Екатеринбург: Баско, 2007. 416 с.

10. ХГФ. История и современность. Сб. м-лов к 50-летию худож.-графич. ф-та Нижнетагильской гос. социально-педагогич. академии. Нижний Тагил: Репринт, 2009.

Соловьева Е.Г.

Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИНТЕГРАЦИЯ ДИСЦИПЛИН ХУДОЖЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ БАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

В современных условиях нарастания антисоциальных явлений в обществе, его духовной деградации, разложения вкусов, притупления чувств, буйства массовой культуры, негативного воздействия СМИ, навязывающих свою систему антиценностей и образцов поведения, разрушающих личность, снижения интереса к подлинным духовно-нравственным и художественным ценностям, остро стоит вопрос о сохранении духовной уникальности личности как нравственной ценности.

В связи с этим, трудно переоценить роль будущего учителя музыки как интеллектуала-творца, способного защитить молодое поколение от агрессии, пошлости, безвкусицы, низменных мыслей и поступков, нацелить его на общечеловеческие, гуманистические приоритеты.

Выполнить возложенную на него миссию может учитель, овладевший общечеловеческими культурными ценностями, имеющий широкую эрудицию и целостное художественное мышление.

Однако опыт преподавания предметов культурологического цикла для будущих педагогов искусства высшей квалификации показал, что большинство студентов не могут целостно представить общую художественную картину мира и человека, не выделяют главные ценности эпохи, обособленно воспринимают различные виды искусства, испытывают затруднения в постижении ассоциативно-образных связей языка художественной выразительности различных видов искусства.

Одним из путей решения этой проблемы может стать интеграция дисциплин художественного, музыкального, культурологического, педагогического и гуманитарного циклов.

Интегративное преподавание дисциплин вышеназванных циклов вносит системообразующее начало в процесс музыкально-эстетического обучения и воспитания, обеспечивает целостность

миропонимания и художественного мышления, воздействует на систему ценностных ориентации личности, развивает творческий потенциал, культуру чувств, способность ассоциативного мышления, формирует основы индивидуальной музыкально-эстетической культуры.

Интеграция помогает не только целостно постигать художественный образ музыкального произведения, но и способствует усилению мотивации обучения, актуализируя его профессиональную направленность, развивает организаторские способности, общие и профессиональные умения будущих педагогов.

В системе приобщения будущего учителя музыки к интегративной художественно-педагогической творческой деятельности важную роль играет изучение бальной культуры, интерес к которой в последнее время в России возрастает. Балы становятся частью современной жизни, возрождаются традиции их проведения уже со школьной скамьи. К сожалению, культура организации и проведения бала сегодня во многом утрачена.

Погружение в специфику бальной культуры XVIII - XX вв. позволяет комплексно, интегративно рассматривать её как отправную точку в формировании европейски ориентированного мировоззрения и, в то же время, средство возрождения национального самосознания и российской культуры.

В цикле художественно-гуманитарных дисциплин интегративное обучение имеет свою специфику, его наиболее существенными особенностями являются: диалогичность, креативность, коммуникативность, эстетизм, комплексное воздействие искусств, приоритет чувственного восприятия окружающего мира, нравственная доминантность, множественность интерпретаций произведений искусства, проблемность и др.

Интегративное изучение бальной культуры направлено на освоение нравственно-эстетических ценностей, развитие фантазии, воображения, ассоциативного мышления, на освоение художественных ценностей через переживание и сопереживание.

При этом преследуются следующие цели: воспитание духовной культуры, творческая самореализация в различных видах деятельности; развитие эмоциональной отзывчивости на различные виды искусств и их произведения; поиск и освоение новой информации, самостоятельная исследовательская деятельность; развитие познавательного интереса, творческого воображения, художественного мышления, зрительной памяти, пространственных представлений и т.д.

Особое внимание уделяется разделам и темам, в которых рассматриваются такие элементы социокультурной коммуникации как

манеры и этикет, язык жестов и невербального общения, национальная ментальность, система ценностей, традиции и обычаи, отраженные в культуре.

Интегративный подход к изучению бальной культуры предполагает рассмотрение истории русских балов, церемонии их проведения, церемониального жеста и костюма, кодекса светского этикета, оформления бальных залов, истории танца как своеобразного выражения основных идей бального церемониала.

Подробно рассматриваются танцы разных эпох, исполняемые на балах: контрданс, менуэт, полонез, мазурка, вальс, французская кадрили и др.

Особое внимание уделяется отражению традиций русских балов в балетной, танцевальной, оперной музыке (П.Чайковский, М.Глинка, С.Прокофьев, Р.Щедрин и др.); в киноискусстве («Война и мир», «Гардемарины вперед», «Анна Каренина» и др.).

Специально отбираются отрывки из произведений русских писателей и поэтов, представляющие яркое описание балов в России XVIII - XX вв.' (А.Лушкин, Л.Толстой, М.Лермонтов, И.Бунин, А.Чехов, А.Фет, И.Тургенев, Е.Баратынский, А.Куприн, М.Цветаева, Н.Гумилев и др.). Они дополняются зрительным рядом из произведений живописи (К.Брож, С.Шамот, К.Ухтомский, Ч.Галле, Ф.Крюгер, В.Маковский, И.Аргунов, Ф.Винтерхальтер, Ф.Фламенг, К.Брюллов, К.Сомов, В.Навозов, М.Зичи, Н.Сапунов, Д.Кардовский и др.).

Цементирующая весь этот материал главная воспитательная идея - благородное поведение как признак благородной души и просвещенного ума. Не случайно при императрице Елизавете Петровне даже детям позволено было бывать при дворе в приёмные дни, что давало им возможность с ранних лет познавать школу политики, постигать этикетную культуру. Ведь будущий государственный деятель должен был уметь свободно и достойно держать себя в обществе, красиво общаться, иметь хорошие манеры.

Все эти качества закладывались с детства. Чем более высокое положение занимал человек в обществе, тем совершеннее должны были быть его речь, манеры, внешний вид.

Общение на балах являлось своеобразной формой творчества. Помимо языка звуков, существовал язык взгляда, жеста, символика цвета и покроя костюма. Манеры через внешнюю форму отражали внутреннюю сущность человека. Придворный этикет отражал содержание нравственных принципов и со временем становился ритуалом, состоящим из системы правил, особое место среди которых занимала учтивость, которой сегодня так недостает большей части молодёжи.

Первое упоминание о бальном церемониале в России мы встречаем в описаниях придворной жизни времен правления Лжедмитрия I, на свадебном пиру которого звучал оркестр Мнишека, что придавало торжеству европейские черты. Падение Лжедмитрия не дало возможности балам закрепиться в русской культурной жизни. В придворном обиходе они вновь появляются при Петре I как форма общественной коммуникации.

Балы давались круглый год, за исключением времени постов. Они подразделялись на публичные, семейные, маскарадные. Были «белые балы» (устраивались для девушек и молодых гвардейских офицеров), на которых танцевали только кадрили, а также «розовые балы» - в честь молодых замужних дам, где царил вальс. Если придворные балы носили политический характер, то публичные устраивали, чаще всего, с благотворительной целью.

Балы свидетельствовали о просвещенном уме, безупречном вкусе, чувстве красоты, фантазии, воображении, творчестве.

Говоря о костюме, следует обратить внимание на символику цвета. Цвет был важной характеристикой стилистического образа времени. Не случайно литература XIX века целые страницы уделяет описанию внешнего облика костюмов героев.

Язык костюма несёт информацию о социальном статусе, художественном вкусе, о чертах характера его владельца. Формы костюма каждой эпохи несли её образно-смысловое содержание, традиции. Вульгарным считалось слепое подражание моде[приветствовалась также индивидуальность, гармония костюма, его соответствие правилам хорошего вкуса.

Важными средствами невербального общения в бальной культуре являлись модные украшения и аксессуары (мушка, веер, букет, перчатки и др.). Наличие вкуса, как и благородных манер, считалось и свидетельством добродетели.

В светском обществе было принято связывать внешний облик человека; с его нравственными качествами. Поэтому особое значение имели уроки танцев, помогающие поправить осанку, выработать грациозные манеры. Бальные танцы дают полное представление о хореографической культуре как общекультурной составляющей отношения к балу, рассматривавшегося в качестве института хореографической моды, j

• Любимым танцем XVIII века был менуэт. В начале XIX века популярной становится кадрили. В России в XIX веке французской кадрили) стал называться контрданс. Кадрили танцевали на детских балах взрослые с детьми. Вслед за вальсом, который поначалу считался непристойным танцем из-за его чувственности, утвержда-

ется и становится необычайно популярным танцем полька - именно она приближает вкусы высшего света к вкусам простолюдинов.

В XVIII веке бал открывался менуэтом, в XIX - полонезом. Полонез - рыцарский танец, в котором каждый жест кавалера подчёркивал его преклонение перед дамой, своего рода сдержанное полное достоинства и такта объяснение в любви. Полонез требовал галантности, утончённости манер. В результате эволюции аристократический оттенок приобретает мазурка, которая становится популярной на балах XIX века. Родиной её, как и полонеза, является Польша. Популярной мазурку среди российских императоров и генералов, литераторов и театральных актёров сделало сочетание рыцарского благородства и славянской удачи.

В начале XX века из лёгких танцев сохранились мазурка и вальс. Завершался бал котильоном, основу которого составляли вальсы, мазурки и разнообразные игры, которые разряжали обстановку. Пары, например, подбирались по карточкам (Онегин - Татьяна, Ольга - Ленский и т.д.). Каждый танец на балах в разное время имел свой смысл, интонацию, являясь выражением основных идей бального церемониала.

Для реализации интегративного потенциала дисциплин художественно-гуманитарного цикла в процессе изучения бальной культуры используются разнообразные технологии исследовательского, проблемно-развивающего, творческого, личностно-деятельного, проектного характера.

Интеграция предполагает применение разнообразных нетрадиционных форм, методов и приёмов обучения, позволяющих стимулировать творчество через развитие воображения и фантазии, через активизацию художественно-импровизационных способностей. Это методы инсценировок, театрализации; игровые методы (игры-фантазирования, сюжетно-ролевые, групповые игры «Вы поедете на бал?»); сценарии тематических вечеров для школьников; лекции-визуализации, лекции-театрализации, лекции-концерты; создание фоторепортажей, киносюжетов; творческие проекты с использованием ИКТ и др.

Таким образом, интеграция дисциплин художественно-гуманитарного цикла помогает осуществлению единства процессов художественно-эстетического образования, воспитания, музыкально-творческой и профессиональной деятельности будущего педагога, являясь наиболее эффективным средством формирования личности будущих педагогов, их вкусов, нравственных ценностей и норм, эмоционально-ценностного отношения к миру, творческой коммуникативной и профессиональной деятельности. Принцип ин-

теграции в дальнейшем станет основой музыкально-педагогической деятельности выпускников ВУЗа в школе.

Луконина О.И.

Волгоградский государственный институт искусств и культуры

РОЛЬ ТРАДИЦИИ НОВОЙ РУССКОЙ ШКОЛЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ М.О.ШТЕЙНБЕРГА

Максимилиан Осеевич Штейнберг (1883-1946) - петербургский композитор, крупный общественный деятель, дирижёр, музыкальный критик, вошёл в русскую культуру и как выдающийся педагог, ставший верным хранителем и продолжателем традиций Новой русской школы. М. О. Штейнберг прошёл школу мастерства в классе великих учителей Петербургской консерватории: с 1901 года он учился в классе гармонии А.К.Лядова, в 1903 г. перешел в класс контрапункта Н.А.Римского-Корсакова и инструментовки А.К.Глазунова.

Длительная педагогическая деятельность Максимилиана Осеевича началась с 1908 года, с приглашения в Петербургскую консерваторию в качестве преподавателя специальной инструментовки и обязательных теоретических предметов.

В 1915 году М.О.Штейнберг был возведён художественным советом консерватории в звание профессора, а в 1917 - избран председателем отдела теории композиции и игры на органе, впоследствии — деканом научно-композиторского факультета. В списке его многочисленных учеников с 1908 по 1946 годы - талантливые композиторы, дирижёры, музыковеды, фольклористы, исполнители: Д.Шостакович, Ю.Шапорин, В.Дешевов, В. Щербачёв, И.Вышнеградский, С.Богатырев, Л.Штрейхер, > А.Пашенко, С.Зарацек, Л.Никольская, А.Гладковский, М.Михайлов, К.Кушнарев, Г.Устовольская, Е.Ручьевская и многие другие. Один из его воспитанников, будущий ректор Ленинградской консерватории П.А.Серебряков, вспоминая годы учебы, справедливо заметил, что М.Штейнберг сумел сделать свой класс «питомником» музыкальных талантов».

В воспитании музыканта М.О.Штейнберг придерживался метода своего учителя Н.А.Римского-Корсакова и любил повторять его сло[ва]: «Профессор - друг, отец, нянька и даже слуга своего

⁹ Серебряков П. Ленинградская консерватория в Ташкенте. Опубликовано в газете «Правда Востока» (республиканская ежедневная газета Узбекской ССР). Ташкент: Орган ЦК, Ташкентского Областного и Городского комитетов КП(б)Узб ССР и Верховного Совета Узб. ССР, 1943, 6 октября. С. 4