

КНИГИ О МУЗЫКЕ И МУЗЫКАНТАХ В КРУГЕ ЧТЕНИЯ ЮНОГО ДУХОВИКА

А. Н. Соколов

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

В статье поставлена проблема формирования музыкально-эстетического кругозора юных музыкантов. Приведены результаты обследования личностных и читательских приоритетов педагогов-духовиков и их учащихся. Сформулированы основные принципы подбора литературы для чтения юных музыкантов-духовиков. Предложены рекомендательные список для учащихся младшего и старшего школьного возраста.

Ключевые слова: музыкально-эстетический кругозор школьников, научно-популярная и учебная литература о музыке и музыкантах, круг чтения юных духовиков.

В настоящее время во всех сферах профессиональной деятельности усиливается тенденция к узкой специализации, что провоцирует процесс узкой специализации и в сфере образования. Этот процесс затронул и такие области профессионального искусства, как литература и музыка и, соответственно, литературное и музыкальное образование на разных ступенях. К примеру, юные оркестровые музыканты, сосредоточившись на совершенствовании собственно музыкальных навыков, стали уделять мало внимания расширению своего кругозора, общению с книгой, что негативно сказывается и на качестве исполнения.

А между тем известно, что образованные люди дореволюционной России имели очень широкий эстетический кругозор, потому что были людьми очень начитанными, и это положительно влияло на уровень их владения различными музыкальными инструментами. Высокая эрудиция и разностороннее образование во все времена считались обязательным условием воспитания высокоразвитой личности, способствующим развитию интеллекта. Как известно, композитор Н. А. Римский-Корсаков и художник А. П. Боголюбов были морскими офицерами, композитор А. П. Бородин — химиком, историк и общественный деятель П. Н. Милюков хорошо играл на скрипке. Уникально одаренный Н. А. Львов — архитектор, рисовальщик, поэт, драматург, музыкант-любитель — увлеченно стремился к совершенствованию своих познаний и универсализации умений, что позволило ему стать теоретиком архитектуры, искусствоведам, музыкальным фольклористом, организатором музыкально-поэтического кружка [7]. В советское время, когда образование стало доступно широким слоям общества, развитию кругозора также уделялось значительное внимание. Недаром Советский Союз называли самой читающей страной в мире. А в последние годы с появлением интернета и гаджетов популярность чтения резко упала.

Расширять свой кругозор далеко не всегда стремятся и педагоги-музыканты. Преподаватели игры на духовых инструментах видят свою задачу не в воспитании разносторонне развитой личности, а лишь в передаче обучаю-

щимся специальных знаний и обучении навыкам исполнительства. В результате интерес ребенка к музыке падает, а некоторые воспитанники даже перестают видеть в обучении смысл. Между тем большинство исследователей сходятся во мнении, что теоретическая эрудированность в области музыкального искусства играет немаловажную роль в развитии юного музыканта. Так, известный преподаватель-кларнетист, заведующий кафедрой духовых инструментов Московской консерватории, выдающийся методист, видный общественный деятель С. В. Розанов выдвинул четыре основных принципа преподавания: воспитывать не узкого специалиста, а всесторонне грамотного музыканта, художественную личность; в учебной работе опираться на сознательное усвоение музыкального материала; использовать научные достижения в области физиологии, педагогики, психологии; обращаться к высокохудожественному репертуару [9].

Эти принципы не потеряли своей актуальности и сегодня.

Одним из способов расширения кругозора является чтение. Знания, почерпнутые из книг, сведения о жизни композиторов, об исторической эпохе, когда создавались те или иные произведения, бесспорно, помогают лучше, полнее понять музыку и глубже, эмоциональнее воспринять ее. Кроме того, чтение книг может развить интерес к творчеству того или иного композитора, определенным музыкальным произведениям, что в свою очередь подтолкнет ученика к более осознанному восприятию и исполнению музыки. Книги также являются дополнительным источником информации, которая может понадобиться музыканту для дальнейшего самосовершенствования. Поэтому включение книг о музыке и музыкантах в программу подготовки юного музыканта-духовика является актуальной задачей дополнительного образования. Однако существует ряд проблем, препятствующих разработке подобной программы.

В ходе подготовки данной статьи нами не выявлено исследований и методических рекомендаций по подбору литературы для чтения юного музыканта-духовика. Опрос педагогов дополнительного образования по классу духовых инструментов Дворца творчества детей и молодежи г. Твери (далее ДТДМ) показал, что они не только не рекомендуют своим ученикам книги для чтения, но и сами не ориентируются в данной области. Таким образом, очевидно, что первоочередной задачей является разработка методической базы.

Другой важной проблемой является отсутствие специальной литературы, предназначенной для чтения юными музыкантами-духовиками. Книги и статьи, написанные в советское время известными преподавателями игры на духовых инструментах, адресованы взрослым читателям. Частично они могут быть рекомендованы детям старшего школьного возраста. Среди этих книг — работы Ю. А. Усова об истории исполнительства на духовых инструментах [12; 13], В. Березина и С. Левина по истории духовых инструментов [1; 6]. В советское время, как и сейчас, основное внимание уделялось технике исполнительства на духовых инструментах, поэтому своей главной задачей авторы считали создание школ игры на духовых инструментах. Такие школы написаны для всех инструментов духового оркестра. В настоящее время некоторые из них устарели,

так как изменилась техника звукоизвлечения. А современные исполнители предпочитают снимать видеоуроки (например, видеоуроки Джеймса Гэлоуэя), которые являются более информативными в прикладном аспекте. Издание книг — достаточно сложный и дорогостоящий процесс, поэтому многие музыканты, профессионалы и любители предпочитают делиться своими знаниями на страницах интернет-порталов. В настоящее время существует множество специальных сайтов, на которых можно найти необходимую информацию о духовых инструментах, известных исполнителях, популярных музыкальных произведениях (MyFlute.RU — ресурс, посвященный поперечной флейте; Trumpet Club — Российский клуб трубачей; Мир Тромбона — сайт, целиком посвященный тромбону; Партита.РФ — первая в российской сети библиотека нот для духового оркестра). Возможности интернета позволяют музыканту задать вопрос по интересующей проблеме, поделиться своим опытом с другими пользователями.

Следующий проблемный момент — небольшой тираж имеющихся книг и отсутствие их переизданий. Например, в Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А. М. Горького важные для юных музыкантов-духовиков книги имеются в единственном экземпляре [4; 8; 10; 15].

Включение программы чтения в систему занятий детского духового оркестра затрудняется также большой разницей в возрасте между воспитанниками. В духовом оркестре ДТДМ такая разница может достигать до семи лет. Безусловно, подбор литературы, охватывающей столь широкий круг читателей, является очень сложной задачей.

Тем не менее, в связи с очевидной необходимостью расширения музыкально-эстетического кругозора юных духовиков, некоторые шаги к приобщению воспитанников к музыкальной культуре через чтение можно предпринять уже сейчас. Одним из таких шагов может стать разработка целевых рекомендательных списков книг о музыке и музыкантах.

Юному музыканту-духовику необходима теоретическая эрудированность в области музыкального искусства как одного из элементов музыкально-эстетического кругозора. В ДТДМ эта проблема становится особенно актуальной в связи с отменой предмета «музыкальная литература». Для лучшего понимания музыкальных произведений воспитанникам оркестра рекомендуется читать книги о композиторах, эпохах и музыкальных жанрах. В настоящее время создается адаптированная специальная литература, в основном справочного характера, для детей разных возрастов [2; 5; 14]. Нетрудно найти и биографии композиторов.

Огромное значение для повышения уровня профессиональной подготовки музыкантов имеет учебная литература по теории музыки. Освоение элементарной теории музыки служит задачам изучения основных элементов музыки вообще и мелодии в особенности. Учащийся должен помнить, что в музыке отдельный элемент (лад, тональность, метр, ритм, интервал, аккорд и др.) выявляет свою выразительность лишь в связи с другими средствами (элементами) музыкального изложения. Кроме основной задачи, о которой сказано выше, курс

элементарной теории музыки преследует цель содействовать занятиям учащегося по специальности, помогая ему сознательнее усваивать музыкальный текст. Получаемые учащимися элементарные знания и навыки по разбору музыкального произведения (строение мелодии, композиция музыкального произведения) вносят в его самостоятельную работу по специальности большее разнообразие и, в свою очередь, помогают ему правильно раскрыть содержание музыкального произведения при исполнении. Изучение элементарной теории музыки [3; 11] содействует повышению общего музыкального и культурного уровня учащихся.

Для расширения музыкально-эстетического кругозора оркестрантам также необходимо знание литературных произведений, сюжеты которых использованы при написании музыки различных жанров (например, творчество У. Шекспира — при знакомстве с такими произведениями, как балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», увертюра Ф. Мендельсона-Бартольди к комедии «Сон в летнюю ночь», музыка к трагедии «Король Лир» М. А. Балакирева; или творчество А. С. Пушкина — при знакомстве с операми П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», М. И. Глинки «Руслан и Людмила», музыкой Г. В. Свиридова к повести «Метель» и т.д.). Более близкое знакомство с литературными произведениями позволяет полнее почувствовать эмоциональную окраску музыки, наполнить исполнение музыкальных произведений новым содержанием.

Нередко музыка является одной из тем литературного произведения. Музыкальные образы как бы вплетаются в канву повествования. Многие писатели используют ассоциации с музыкальными произведениями для создания выразительной картины, пробуждение у читателей ярких ассоциаций (например, «Крейцерова соната» Л. Н. Толстого). Такие художественные произведения также можно включить в круг чтения юных духовиков для повышения интереса к музыке и известным деятелям музыкального искусства.

Приведем примерный список книг, которые нам представляется важным рекомендовать для чтения музыкантам младшего школьного возраста. В этих книгах в доступной форме объясняется, как слушать музыку и понимать ее, даются сведения по истории развития музыки и музыкальных инструментов; также книги содержат множество иллюстраций, которые помогают легче понять текст:

1. *Абрамян Г.* Кто взял фальшивую ноту? М.: Детская литература, 1971.
2. *Абрамян Г.* Мастер Триоль. М.: Детская литература, 1969.
3. *Алдонина Р.* Музыка, ее звуки и инструменты. М.: Фома, 2011.
4. *Васильев Ю., Широков А.* Рассказы о русских народных инструментах. М.: Советский композитор, 1986.
5. *Газарян С.* В мире музыкальных инструментов. М.: Просвещение, 1989.
6. *Гульянц Е.* Детям о музыке. М.: Аквариум, 1996.
7. *Истомин С.* Я познаю мир: музыка. М.: АСТ, 2008.

8. *Кабалевский Д.* Про трех китов и многое другое. М.: Детская литература, 1972.

9. *Кленов А.* Секрет Страдивари. М.: Музыка, 1989

10. *Кленов А.* Там, где музыка живет. М.: Педагогика, 1985.

11. *Левашева Г.* Поговорим о музыке. М.: Детская литература, 1964.

12. *Лунин В.* Волшебная мелодия. Рига: Полярис, 1994.

13. *Михеева Л.* Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1988.

14. *Римко О.* Музыкальное путешествие Василия и его друзей. М.: Белый город, 2006.

15. *Хитц К.* Петер в стране музыкальных инструментов. М.: Музыка, 1992.

Для старшеклассников можно порекомендовать более сложные для восприятия книги, в том числе краеведческий материал:

1. *Гайдамович Т. А.* Мастера игры на духовых инструментах Московской консерватории. М.: Музыка, 1979.

2. *Груббер Р. И.* Всеобщая история музыки. М.: Музгиз, 1956.

3. *Дроздецкая Н. К.* Музыкальная жизнь Твери и Тверской губернии. Тверь: Гид, 2008.

4. *Дроздецкая Н. К.* Страницы музыкальной истории Верхневолжья. Тверь: Гид, 2006.

5. *Мархасев Л. С.* Любимые и другие. Л.: Детская литература, 1978.

6. *Осовицкая З., Казаринова А.* В мире музыки. М.: Музыка, 1997.

7. *Ступель А., Трайн В.* Среди книг о музыке. Л.: Музгиз, 1960.

8. *Усов Ю. А.* Портреты советских исполнителей на духовых инструментах. М.: Советский композитор, 1989.

9. *Хоуп Д.* Когда можно аплодировать? Путеводитель для любителей классической музыки. М.: АСТ, 2010.

10. *Шатковский Г. И.* Развитие музыкального слуха. М.: Музыка, 1996.

11. *Шиков В. И.* Музыканты Верхневолжья. Калинин: Московский рабочий, 1984.

При выборе литературы, рекомендуемой юному духовику для чтения, педагогу необходимо учитывать следующие моменты:

1. **Возрастные особенности.** Для детей младшего возраста необходимо делать упор на книги развлекательного характера, адаптированную справочную литературу. Ученики старшего возраста вполне могут воспринимать пособия по музыкальной литературе и теории музыки, специализированную литературу по духовым инструментам.

2. **Интересы ученика.** Возможно, одним воспитанникам больше нравятся книги о композиторах, других интересует история развития духовых инструментов, третьи предпочтут художественную литературу. Вместе с тем эти конкретные предпочтения нужно сбалансировать.

Таким образом, подбор книг для учеников требует от педагога не только обширного кругозора, но и понимания психологических особенностей конкретного ребенка.

Список литературы

1. *Березин В. В.* Духовые инструменты в музыкальной культуре классицизма: монография. Москва: ИОСО РАО, 2000. 388 с.
2. *Вайнер Б. Г.* Толковый словарь юного музыканта / ред. А. Фоминичев. М.: Феникс, 2015. 79 с.
3. *Вахромеев В. А.* Элементарная теория музыки: учебное пособие. М.: МУЗГИЗ, 1962. 255 с.
4. *Губарев И.* Духовой оркестр: краткий очерк. М.: Советский композитор, 1963. 80 с.
5. *Дейрие Б., Лемери Д., Сэлдер М.* История музыки в картинках. М.: Классика-XXI, 2005. 144 с.
6. *Левин С. Я.* Духовые инструменты в истории музыкальной культуры: монография. Л.: Музыка, 1973. 264 с.
7. *Милюгина Е. Г.* Обгоняющий время: Николай Александрович Львов — поэт, архитектор, искусствовед, историк Москвы. М.: Русский импульс, 2009. 360 с.: ил.
8. *Нежинский О.* Детский духовой оркестр. М.: Музыка, 1989. 128 с.
9. *Розанов С. В.* Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1935.
10. *Свечков Д.* Духовой оркестр: учебное пособие / под общ. ред. С.П. Горчакова. М.: Музыка, 1977. 272 с.
11. *Способин И. В.* Элементарная теория музыки: учебное пособие. М.: МУЗГИЗ, 1963. 202 с.
12. *Усов Ю. А.* История зарубежного исполнительства на духовых инструментах: учеб. пособие. М.: Музыка, 1978. 184 с., нот.
13. *Усов Ю. А.* История отечественного исполнительства на духовых инструментах: учеб. пособие. М.: Музыка, 1986. 191 с., нот.
14. *Хондо Н. М.* Словарик музыкальных терминов: учебно-игровое пособие. М.: Классика XXI, 2012. 36 с.
15. *Черных А.* Советское духовое инструментальное искусство: справочник. М.: Советский композитор, 1989. 320 с.

Об авторе

СОКОЛОВ Алексей Николаевич, магистрант II курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (научный руководитель — д-р филол. наук, проф. Е. Г. Милюгина), Тверь; e-mail: sokolov.an.88@yandex.ru.