

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СПРАВОЧНИКИ В КРУГЕ ЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА

Е. Г. Милюгина, Я. В. Ягнюк

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь

В статье актуализирована проблема использования музыкальных энциклопедий и справочников в условиях общего и дополнительного музыкального образования. Сформирована подборка музыкальных энциклопедий, справочников и научно-популярных изданий, рекомендуемых для расширения музыкально-эстетического и общекультурного кругозора школьников. Разработаны рекомендации по работе с музыкальной справочной литературой в детской аудитории.

Ключевые слова: общекультурный кругозор, музыкально-эстетический кругозор, круг чтения, школьник, музыкальная энциклопедия, музыкальный справочник.

Актуализация познавательного чтения осмыслена современным обществом как важная проблема образования и становления личности. Эта общая для самых разных сфер обучения и воспитания проблема сегодня как никогда актуальна в области художественного образования, включая его музыкальную составляющую. Как и любой другой вид человеческой деятельности, становление и развитие музыканта невозможно без информации — оно фактически на ней базируется, побуждая личность искать и осваивать новые знания, систематизировать их и двигаться вперед, к новым открытиям и горизонтам. Так формируется специализированный круг чтения музыканта — слушателя, исполнителя, ценителя музыки — и расширяется его общекультурный и музыкально-эстетический кругозор, необходимый для личностного роста и профессиональной самореализации.

Под *кругом чтения музыканта* мы понимаем проблемно- тематически организованное читательское пространство, включающее определенный объем книг, периодики и сетевых изданий, созданных для ориентированных на освоение мировой музыкальной культуры читателей определенного возраста (от юных до вполне состоявшихся) с целью их просвещения и интеллектуально-творческого развития. Как и другие проблемно-тематически и профессионально специфицированные варианты круга чтения, круг чтения музыканта имеет исторически определенную социальную специфику, индивидуальную направленность и возрастные параметры. В частности, *круг чтения юного музыканта*, музыканта-школьника, представляющий один из возрастных разделов описанного выше явления, характеризуется своим набором параметров, включая тематику и проблематику книг, их жанровую специфику, их связь со временем и пространством чтения, уровнем сложности и внешними показателями [7, с. 11]. И в этом читательском пространстве трудно переоценить значение справочных изданий.

Являясь главным инструментом для образования и самообразования, энциклопедии, справочники и словари в формировании юных музыкантов

занимают важное место. Работая с этими справочными изданиями, учащиеся знакомятся с азбукой музыкального искусства, включая базовые музыкальные термины (виды, жанры, формы музыки, ее изобразительно-выразительные средства, исторический процесс развития музыкального искусства и др.), языком искусствоведения и музыковедения, социологией музыки, музыкальной культурологией и т. д. Поэтому, рекомендуя школьникам то или иное справочное издание, нужно учитывать не только уровень его терминологической сложности и предлагаемой им глубины погружения в проблему, но и определяемый его жанром способ организации материала.

Так, *энциклопедия* — это справочное издание, содержащее основные сведения по одной или нескольким отраслям знаний и практической деятельности, изложенные в виде кратких статей, расположенных в алфавитном или систематическом порядке, поэтому по особенностям представляемого материала и его организации она может быть универсальной, отраслевой, региональной и т. п.; энциклопедический словарь представляет по сути краткий вариант энциклопедии [9, с. 122]. *Универсальная энциклопедия*, охватывающая, помимо музыки, и другие отрасли знания, поможет юному музыканту понять место, которое музыка как вид искусства занимает в жизни общества и отдельного человека, ее социальные, общекультурные и художественно-эстетические функции. *Отраслевая энциклопедия*, в нашем случае собственно музыкальная, позволит школьнику постичь азы музыковедения как науки, освоить азбуку музыки как вида искусства. *Национальная энциклопедия* (напр., Американская энциклопедия, Российская энциклопедия и др.) или региональная (посвященная региону, городу) призвана открыть читателю национальные и региональные особенности музыкальной культуры той или иной страны или народа, ее историю и современность, и т. д. *Справочники* же, в отличие от энциклопедий, носят прикладной характер и, при любом порядке организации материала — алфавитном или систематическом [9, с. 123], представляют читателю не только более краткие сведения, но и в более узком, практическом контексте. Систематический порядок их организации удобен для последовательного освоения начинающим музыковедом основных разделов и тем, алфавитный — для оперативного решения отдельных познавательных задач, при этом оба варианта явно недостаточны для системной и систематической работы личности, ориентированной на образование и самообразование в сфере искусства и музыки. Это в еще большей степени касается *словаря* — справочного издания, содержащего упорядоченный перечень языковых единиц (слов, словосочетаний, фраз, терминов, имен, знаков), снабженных относящимся к ним справочными данными [9, с. 122].

Мониторинг справочных изданий для начинающих и продвинутых музыкантов позволил нам выявить несколько изданий, применимых в работе со школьниками. Далее мы опишем их более подробно.

Музыкальный энциклопедический словарь под редакцией Г. В. Келдыша [5] — это ставшее классическим фундаментальное издание, рассчитанное как

на специалистов, так и на широкие круги любителей музыкального искусства. Его основная задача — ознакомить читателей с многочисленными и разнообразными явлениями музыкальной культуры мира, с крупнейшими представителями отечественного и зарубежного искусства, с терминологией и наиболее употребительными понятиями теории и истории музыки. Словарь содержит свыше 8000 статей различного характера. Преимущественное внимание уделено отечественной музыкальной культуре; наиболее крупные очерки посвящены музыкальной культуре отдельных регионов, стран и народов. Большое количество статей в Словаре отведено теоретическим понятиям. Он охватывает статьи по основополагающим проблемам музыкальной теории, эстетики, акустики, вопросам исполнительства, а также статьи о музыкальных стилях и жанрах. Специальные статьи-справки посвящены музыкальным инструментам и певческим голосам. Отдельные статьи снабжены нотными примерами и иллюстрациями. Словарь полезен старшекласникам.

Энциклопедический словарь юного музыканта под редакцией В. В. Медушевского и О. О. Очаковской [10] по концепции представляет собой адаптированный для школьников среднего и старшего возраста вариант краткой музыкальной энциклопедии. В словаре даются сведения о видах и жанрах музыки, музыкальных инструментах, рассказывается о детском музыкальном творчестве и детских музыкальных коллективах, освещается творческий путь композиторов и исполнителей, внесших значительный вклад в развитие мировой музыкальной культуры. Словарь содержит практические советы: как научиться слушать музыку, собрать фонотеку, сделать музыкальный инструмент и др. Детский концепт делает Словарь незаменимым для школьников.

Словарь музыкальных терминов Ю. Е. Юцевича [11] более прикладной и компактный: здесь даны краткие пояснения наиболее употребляемых в музыкальной теории и практике терминов. В него вошло более 2000 статей по разным вопросам теории и истории музыки, а также музыкальной акустики, музыкальной психологии и педагогики, жанров, стилей» школ и т. д. Словарь рассчитан на музыкантов-профессионалов, учащихся общеобразовательных и детских музыкальных школ, широкий круг любителей музыки.

Музыкальный словарь для учащихся Л. Е. Середкиной [8] создан в том же ключе, он может быть использован при подготовке к собеседованиям в классе специальности, к экзаменам по элементарной теории музыки и сольфеджио, а также для повседневной работы по закреплению элементарных знаний и расширению кругозора учащихся, их родителей, для всех, кого интересует музыка. В нём подобраны самые распространенные в музыке понятия, названия, термины, знать которые важно не только исполнителю, но и слушателю. Он составлен для повседневной работы по закреплению элементарных знаний и расширению кругозора в области музыки.

Краткий оперный словарь А. Гозенпуда [2] имеет более узкую направленность. Основное его назначение — дать читателю краткие сведения о значительных произведениях, характерных для репертуара музыкального театра

от его истоков до наших дней. Словарь охватывает только небольшую часть огромного оперного наследия, насчитывающего тысячи названий. Словарь содержит статьи и справки о классических и современных операх отечественных и зарубежных композиторов, полезные учащимся общеобразовательных и детских музыкальных школ.

Среди описанных изданий XX века, которые сегодня воспринимаются как достаточно традиционные, выделяется *«Музыкальный словарь в рассказах» Л. В. Михеевой* [4]. Данная книга — маленькая музыкальная энциклопедия, написанная специально для детей. Знакома юных читателей с музыкальными терминами, жанрами и другими понятиями, связанными с музыкальным искусством, автор предлагает небольшие интересные рассказы, в которых использует примеры из прошлой и современной музыкальной жизни, упоминает имена многих известных композиторов и исполнителей. Эта книга адресована широкому кругу школьников. Учащиеся могут прочесть о самых главных музыкальных жанрах, таких как опера, симфония, оратория, балет, о певческих голосах, оркестре и инструментах, которые в него входят, и еще о многом другом, что нужно знать человеку, интересующемуся музыкой. На страницах словаря объясняется, что такое импровизация, вокализ или остинато, какие бывают песни, чем отличается партия от партитуры, когда и как возник джаз, что общего между капельмейстером и концертмейстером, как извлекается звук на различных инструментах. Самое главное, по нашему мнению, что автор рассказывает о терминах, связанных с музыкальной «технологией», таких как аккорд, лад, интервал доступным юному читателю языком.

Из современных справочных изданий для детей выделим три.

Популярная энциклопедия для детей «Музыка и я» М. Г. Рыцаревой [6] адресована школьникам, и не только тем, кто занимается в музыкальной школе, хоровой студии или кружке, но всем, кто любит музыку и стремится узнать о ней как можно больше. Автор знакомит юных читателей с музыкальными терминами, инструментами, сведениями из истории музыки, именами крупных музыкантов, используя занимательную форму: многие статьи написаны в жанре коротких новелл, эссе, диалогов. Эта жанровая особенность позволяет использовать энциклопедию не только как справочное издание, но и как книгу для познавательного чтения.

Не менее современна по духу детская энциклопедия Р. Левина *«Музыка. История и волшебство классического оркестра»* [3]. Эта ярко иллюстрированная книга знакомит детей с жизнью и творчеством великих композиторов, рассказывает о каждом инструменте оркестра, советует послушать самые знаменитые музыкальные произведения классической музыки. На страницах этой книги учащиеся могут познакомиться со сложным, но очень увлекательным и интересным миром оркестровой музыки — от самого её зарождения до современности. Они узнают, чем отличаются характеры разных инструментов и как они сотрудничают, а иногда и соперничают друг с другом, чтобы создать сильное впечатление от музыкального произведения. Эта

энциклопедия может стать хорошим дополнением в курсе школьной программы по музыке. Первый раздел книги посвящен композиторам и направлениям в классической музыке. Так, зарождение оркестровой музыки в эпоху барокко представлено в книге творчеством А. Вивальди и И. С. Баха, расцвет музыкальной культуры — творческим взлетом И. Гайдна, В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена; далее описывается эпоха романтизма и модернизма. Второй раздел посвящен оркестровым инструментам; здесь информация представлена в систематизированном виде: сначала дается общая характеристика той или иной группы инструментов, а затем рассказывается подробно о каждом из них. В конце есть алфавитный указатель и список композиций, предлагаемых для прослушивания.

И, наконец, самая современная по материалу и способу его подачи читателю — книга Ж. Боду «Фабрика музыки» [1]. Фабрика музыки — это фабрика мелодий, ритмов, музыкальных произведений, жанров и стилей. В мастерской голоса и вокала учащиеся могут узнать о голосовом аппарате и правильном дыхании, вокальном диапазоне и вокальных техниках. В мастерской инструментов — о том, как делают музыкальные инструменты, о нотах и нотных партиях, оркестровых группах и ансамблях. В мастерской звука автор объясняет про децибелы и учит слушать музыку, рассказывает о виниловых грампластинках, радио- и компьютерной музыке. На Фабрике музыки всё «расписано по нотам». Музыка здесь представлена в самых разнообразных формах: гармоническая, полифоническая, симфоническая, акустическая, электронная, компьютерная, хоровая, эстрадная. Так как книга подходит для младшего и среднего школьного возраста, она бесспорно увлечёт учащихся яркими и необычными иллюстрациями.

Проанализировав описанные выше музыкальные энциклопедии и справочники, мы разработали основные рекомендации по расширению круга чтения школьников на уроках музыки в условиях общего и дополнительного образования:

1) необходимо последовательно формировать интерес школьников к справочной литературе, используя на уроках задания поискового характера, познавательные задачи, требующие обращения к научно-популярной литературе, энциклопедиям и словарям;

2) важно не только знакомить школьников с конкретными справочными изданиями, но и с видами справочной литературы, их особенностями, внутренним устройством и правилами работы с ними;

3) энциклопедии и справочники следует использовать систематически и системно: эту работу нужно вести в течение всего обучения в школе на 3–4 уроках в неделю (по 10 минут на уроке) в различных видах деятельности (коллективной и индивидуальной; репродуктивной и творческой; устной и письменной и т. д.);

4) при подборе рекомендуемых школьникам конкретных справочных изданий нужно учитывать возрастные и психологические особенности учащихся;

5) прежде чем начать работу с книгой, например «Детской энциклопедией» Р. Левина, необходимо подготовить материал для прослушивания на уроке, так как после статьи о каждом композиторе и музыкальном инструменте есть информационное окошко с отсылкой к конкретному произведению;

б) рекомендуемый школьникам список дополнительной справочной литературы нужно координировать со списком рекомендуемой литературы, указанном в выполняемой образовательной программе.

Таким образом, работа с музыкальными энциклопедиями и справочниками требует особой подготовки педагога и учёта возрастных и психологических особенностей школьников, но вызывает повышение их интереса к урокам музыки. Поэтому далее нам необходимо разработать программу использования специальных справочных изданий на уроках музыки; мы представим ее в наших следующих публикациях.

Список литературы

1. *Боду Жислен*. Фабрика музыки / ил.: Франек Клер, Шэ Кароль; пер.: Костикова О., Гарбовский Н. М.: Редкая птица, 2020. 144 с.
2. *Гозенгуд А.* Краткий оперный словарь. К.: Музычна Украина, 1986. 250 с.
3. *Левин Р.* Музыка. Детская энциклопедия. История и волшебство классического оркестра. М.: АСТ, 2015. 96 с.
4. *Михеева Л. В.* Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1986. 176 с.
5. Музыкальный энциклопедический словарь / под ред. Г. В. Келдыша. М.: СЭ, 1990. 672 с.
6. *Рыцарева М.* Музыка и я: популярная энциклопедия для детей. М.: Музыка, 2006. 368 с.
7. *Светловская Н. Н.* Обучение чтению и законы формирования читателя // Начальная школа. 2003. №1. С. 11–18.
8. *Серёдкина Л. Е.* Музыкальный словарь для учащихся. Иркутск: 2000. 68 с.
9. Стандарты по издательскому делу / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. М.: Университетская книга, 2010. 326 с.
10. Энциклопедический словарь юного музыканта: для среднего и старшего школьного возраста / сост. В. В. Медушевский, О. О. Очаковская. М.: Педагогика, 1985. 352 с.
11. *Юцевич Ю. Е.* Словарь музыкальных терминов. К.: Музычна Украина, 1988. 263 с.

Об авторах

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь, Россия; e-mail: Elena.Milyugina@rambler.ru

ЯГНЮК Яна Вячеславовна, магистрант 1 курса Института педагогического образования и социальных технологий ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», Тверь, Россия; e-mail: yanayagnyuk@rambler.ru