

А. И. Уколова¹,
О. В. Грибкова²

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР ПЕСЕННОГО ЖАНРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ У МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ³

Музыка является одним из самых мощных и влия-
тельных искусств. Она имеет способность переда-
вать эмоции, транслировать сообщения и вдохновлять

людей. Поэтому песенный жанр играет особую роль
в воспитании и формировании личности.

Песни имеют уникальную способность рассказы-
вать об истории, ценностях и идеях. Они могут быть
носителями различных эмоций — от радости и веселья
до грусти и тоски. Часто тексты песен затрагивают ак-
туальные социальные и культурные проблемы, натал-
кивая слушателя на размышления.

Любая творческая деятельность оказывает воздей-
ствие на личность человека, формирует у него эстети-
ческие и морально-этические установки. Воспитатель-
ная роль песенного жанра заключается в том, что пе-
сни могут воспитывать приверженность к определен-
ным ценностям, нравственным и этическим нормам,
прививать такие качества, как доброта, толерантность,
миролюбие, стремление к справедливости. Они могут
помочь слушателю осознать важность любви, дружбы,
семьи, заботы о близких.

В последние годы набирает популярность микро-
фонное пение в сопровождении оркестровых фоно-
грамм. Такой вид вокального музицирования практи-
куется как в любительской среде, так и среди студентов
музыкальных направлений. Как правило, эта музыка
относится к массовой культуре разного уровня художе-
ственной ценности. Многочисленные студии эстрадно-
го вокала предлагают свои услуги желающим проявить
и развить свой вокальный талант в эстрадном жанре.

Привлекательность такого вида музицирования
обуславливает ряд факторов:

— для занятий нужно весьма несложное техниче-
ское оснащение — компьютер с доступом в Интернет
и акустическая система с хорошим качеством звучания;

¹ Профессор департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, Заслуженный работник высшей школы РФ. Автор более 430 научных публикаций, в т. ч. книг: «Проблемы современной музыкальной педагогики в контексте творческого развития личности подростков», «Формирование духовно-нравственных и гражданских качеств современной молодежи средствами художественного и музыкального воспитания», «Педагогический потенциал применения компьютерных образовательных программ на уроках изобразительного искусства», «Диалог культур в музыкальной педагогике и образовании» (в соавт.), «Развитие творческого потенциала будущего педагога-музыканта в социокультурной среде вуза» (в соавт.) и др. Академик Международной академии наук педагогического образования.

² Профессор департамента музыкального искусства Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук. Автор более 200 научных публикаций, в т. ч.: «Профессиональное становление студентов в условиях музыкально-образовательной среды педагогического вуза: технологический подход» (в соавт.), «Проектная деятельность как средство культурно-просветительной работы с молодежью в условиях столичного мегаполиса» (в соавт.), «К вопросу актуальности организационно-методического и информационного сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального образования» (в соавт.), «Проблемы и содержание патриотического воспитания молодежи в условиях досуговой деятельности» (в соавт.), «Ретроспективный анализ и педагогические основания развития профессиональной культуры педагога-музыканта» (в соавт.). Главный редактор научного журнала «Образовательный форсайт». Награждена грамотой Департамента образования г. Москвы.

³ Доклад подготовлен на основе статьи: Воспитательный вектор эстрадного жанра как эффективное средство формирования мировоззрения у молодого поколения / С. Б. Новиков, Л. И. Уколова, В. О. Малащенко [и др.] // Искусство и образование. 2023. № 1. С. 133–140.

— эта форма творческого самовыражения не требует специального музыкального образования — достаточно природных данных, таких как музыкальный слух и музыкальная память;

— психологический фактор: возможность погрузиться в атмосферу радости при исполнении песен, которые отвечают вкусу и возможностям исполнителя.

Важным также является коммуникационный фактор, открывающий возможность найти единомышленников, войти в круг людей, объединенных схожими эстетическими установками в большом мире разнообразных направлений популярной вокальной музыки.

Мысль о том, что выбор репертуара является отражением патристичности мировоззрения исполнителя, подтверждается нашими исследованиями, в ходе которых решались следующие задачи:

— представить выбор репертуара как отражение отношения студента к исторической памяти народа, к духовной связи поколений, к тому, что является частью национальной идеи, в связи с чем возрастает ответственность высшего учебного заведения за репертуар будущего учителя музыки;

— показать, что выбор репертуара не всегда связан с художественными качествами песен, их музыкальной и поэтической содержательностью, а во многом обусловлен такими факторами, как популярность, «раскрученность» песни в медиапространстве, когда при выборе репертуара исполнитель склоняется в сторону западной популярной музыки с текстом на английском языке, пренебрегая произведениями отечественных авторов.

Действительно, предпочтения при выборе песен не всегда определяются исключительно их художественным качеством. В последние три десятилетия среди российских исполнителей выделилась значительная часть, которая сознательно или неосознанно включила себя в мировую систему массовой культуры, происходящей из США. При этом художественные достоинства песен для представителей этой группы являются второстепенным фактором. Представители этой группы не признают наличия западного, преимущественно американского, «культурного кода», который специально формировался, чтобы притягивать поклонников во многих странах мира.

Известно, что популярная музыка способна привлекать огромную аудиторию и в связи с этим может стать мощным пропагандистским инструментом. Этот культурный феномен можно использовать с политическими мотивированными целями. Так и получило, когда популярная музыка стала использоваться Соединенными Штатами Америки в стратегической борьбе за установление своей глобальной гегемонии.

Появляется американский стандарт художественной ценности для продукции в области популярной музыки. Справедливости ради надо сказать, что американская популярная музыка действительно была достаточно высокого качества. После Второй мировой войны американские авторы создавали новые привлекательные направления массовой музыкальной культуры, такие как рок-н-рол и твист, развивались новые музыкально-драматургические жанры, такие как мюзикл.

При этом массовая культура в США всегда была коммерческой.

Однако наряду с коммерческими целями ставились и идеологические. Осуществлялась многосторонняя программа демонстрации американского образа жизни, его привлекательности для всего остального мира.

Власти СССР в лице Министерства культуры и партийного руководства разных уровней препятствовали проникновению западной популярной музыки. Под запретом было исполнение на концертных площадках джазовой музыки, популярных песен на английском языке и многое другое. На фоне этого противостояния развивалась отечественная эстрадная музыка. Формировалась блестящая плеяда профессиональных композиторов и поэтов, песни которых с точки зрения музыкального и поэтического материала не уступали американской популярной музыке.

Песня — это синтез слова и музыки. Если рассматривать в этом контексте англоязычные песни, то для большинства русскоязычной аудитории оценить художественные достоинства текста песен не представляется возможным. Дословный перевод с английского на русский не может дать представление о поэтических достоинствах английского текста. Это означает, что исполнитель и слушатель из русскоязычной среды лишены возможности оценить художественные достоинства текста английской песни в оригинале. Поэтическая глубина текста английской песни не является ассоциативно близкой и понятной.

Песни, созданные российскими авторами, для русского человека обладают истинной гармонией слова и музыки. Российские поэты создали настоящие шедевры для песенного жанра отечественной эстрады. Темы разнообразны, при этом тексты несут глубокий смысл и уже сами по себе проникают в сердца исполнителей и слушателей. В синтезе с прекрасной музыкой воздействие слова усиливается многократно.

Музыка российских песен, созданная талантами выдающихся композиторов, не уступает зарубежным образцам ни красотой мелодий, ни разнообразием и богатством гармоний. Полный перечень имен авторов займет несколько страниц. В советский период творили такие блестящие композиторы, как И. О. Дунаевский, В. П. Соловьев-Седой, Т. Н. Хренников, К. Я. Листов, А. И. Островский, Б. А. Мокроусов, Э. С. Колмановский, А. Н. Пахмутова, А. А. Бабаджанян, Я. А. Френкель, М. Г. Фрадкин, Д. Ф. Тухманов, Ю. М. Антонов, М. Л. Таривердиев, М. А. Минков. Список имен далеко не полный. Тексты для песен создавали М. В. Исаковский, М. Л. Матусовский, А. И. Фатьянов, М. И. Танич, Л. П. Дербенев, К. Я. Ваншенкин, Н. Н. Добронравов, И. Д. Шаферан и многие, многие другие талантливые поэты.

Полноценное восприятие песен в плане истинного синтеза слова и музыки доступно только носителям соответствующего языка: американская песня — для англоязычных слушателей, советская — для русскоязычных. Российское эстрадное искусство необыкновенно разнообразно и изобилует красивыми и содержательными песнями. Кроме того, отечественные песни, наве-

янные историческими событиями, имеют мощный воспитательный эффект.

Наступило время нового политического противостояния России и США. Начинает приходить осознание необходимости мобилизации и преобразований в нашей стране по многим направлениям жизни общества. Культурная политика будет так же значима на этом пути, как и экономическая. Популяризация прекрасных песен, созданных композиторами и поэтами в нашей стране, и противопоставление их англосаксонской массовой культуре — задача, которая приобретает государственный масштаб. Это становится руководством к действию для творческих образовательных учреждений всех уровней.

Преподаватели Департамента музыкального искусства Московского городского педагогического университета эту задачу понимают и при выборе репертуара всегда делают акцент на песни российских авторов, давно ставшие классикой отечественного эстрадного жанра.

Заполнение досуга, легкость и развлекательность — вот, на первый взгляд, главные причины, побуждающие заниматься таким видом творчества. Однако развлекательный жанр эстрадной песни может нести в себе глубокий воспитательный импульс. Есть в этом творческом процессе и социальная составляющая. Каждое поколение берет в свой репертуар песни, близкие ему по содержанию. Старшее поколение, как правило, поет песни, сопровождавшие их в молодые годы. Молодое поколение поет песни Новейшего времени.

На этом творческом поле часто происходит взаимобмен: молодежь обращает внимание на достойные образцы эстрадных песен прошлых лет, и наоборот, старшее поколение с удовольствием поет песни молодых авторов. Это символично как связь поколений. Песенный репертуар должен отвечать возрасту певца, духовно обогащать его, вызывать эмоциональный отклик. Педагогам эстрадного вокала следует отдавать предпочтение музыкальным произведениям, которые имеют некую драматургию, содержат яркие и узнаваемые образы, близкие их жизненному опыту и выраженные простыми, ясными средствами.

Литература

Муратов, М. М. Эстрада как феномен массовой культуры : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / М. М. Муратов. — Казань, 2005. — 158 с.

Тагильцева, Н. Г. Эстетическое восприятие музыкального искусства и самосознание ребенка : [монография] / Н. Г. Тагильцева. — Екатеринбург, 2008. — 101 с. — Текст : непосредственный.

Эстрада // Толковый словарь Ушакова : [сайт]. — URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=87698> (дата обращения: 27.09.2024).

Уколова, Л. И. Историческая ретроспектива построения педагогически организованной музыкальной среды: сущность, формы и методы / Л. И. Уколова // Антропологическая дидактика и воспитание. — 2021. — Т. 4, № 3. — С. 20–36.

Современные тенденции образования в культуре и искусстве (характеристика, структура, развивающий потенциал) : [коллективная монография]. — Москва : Перспектива, 2021. — 176 с.