

Культурологическая
компетентность в
профессиональной деятельности
учителя музыки

М. Д. КОРАБЛЕВА, КАНД. КУЛЬТУРОЛОГИИ

Культурологические
аспекты изучения
музыкального
искусства

Требования ФГОС НОО

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:

- ▶ 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- ▶ 2) формирование **целостного**, социально ориентированного **взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии** природы, народов, **культур** и религий;
- ▶ 3) формирование **уважительного отношения** к иному мнению, истории и **культуре** других народов;
- ▶ 7) формирование **эстетических** потребностей, ценностей и чувств;

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования

должны отражать:

- ▶ 9) овладение навыками **СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ** текстов различных **СТИЛЕЙ** и **ЖАНРОВ** в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах

Предметные результаты

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:

- ▶ Музыка:
- ▶ 2) сформированность **основ музыкальной культуры**, в том числе на материале **музыкальной культуры родного края**, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- ▶ 3) **умение воспринимать музыку** и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
- ▶ 4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

ФГОС ОО

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:

- ▶ 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, **культуры** своего народа, своего края, **основ культурного наследия** народов России и **человечества**; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- ▶ 3) **формирование целостного мировоззрения**, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- ▶ 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения **к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре**, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, **ценностям** народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
- ▶ 11) развитие **эстетического сознания** через освоение **художественного наследия народов России и мира**, творческой деятельности эстетического характера.

Предметные результаты:

Музыка:

- ▶ 1) формирование **основ музыкальной культуры** обучающихся как неотъемлемой части их **общей духовной культуры**; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры;
- ▶ 5) расширение музыкального и **общего культурного кругозора**; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;

Необходимость культурологического знания

- ▶ Культурология – наука (слово) о культуре.
- ▶ Культурологическое знание – знание истории и теории культуры.
- ▶ Роль культурологического подхода в образовании – формирование целостной картины мира, представления о закономерностях развития тех или иных явлений, их связи с эпохой и ее идеями.

Понятие «культура»

- ▶ От лат. глагола *Colere* – возделывать, обрабатывать, улучшать.
- ▶ Впервые слово употребил в трактате о земледелии Марк Порций Катон Старший (234—149 г. до н.э), древнеримский политик и писатель.
- ▶ Древнеримский философ, оратор и писатель Марк Туллий Цицерон (106 – 43 гг. до н. э.) применил термин «культура» для характеристики человеческого духа. «Философия – есть культура души».
- ▶ В широком смысле культура – мир человека, противопоставленный миру природы, все, что создано человеком. Этот подход наметился в 17 веке в русле немецкой просветительской мысли (Самюэль Пуффендорф).

Подходы к определению понятия «культура»

- ▶ Эвристический («эврика» – нашел!) (культура – творчество, как высшее выражение человеческой свободы).
- ▶ Аксиологический (культура – совокупность духовных и материальных ценностей).
- ▶ Семиотический (культура – система знаков, кодов, шифров).
- ▶ Технологический, или деятельностный (культура – совокупность способов и результатов человеческой деятельности).
- ▶ Функциональный (культура – внебиологически выработанный способ человеческой жизнедеятельности). Функция культуры – жизнеобеспечивающая.
- ▶ Антропологический (культура – способ саморазвития человека). Человек – творение культуры и ее творец.
- ▶ Системный метод изучения культуры. Культура – система. Система – совокупность элементов, связанных между собой отношениями взаимодействия.

-
- ▶ Выделяют культуру материальную и духовную.
 - ▶ Некоторые исследователи (М.С. Каган) выделяет художественную культуру (искусство).
 - ▶ Искусство – важнейшая часть культуры, составляющая системы «культура»).
 - ▶ Искусство транслирует в общество ценности, наряду с религией, образованием, СМИ, государственной политикой.
 - ▶ Искусство является «самосознанием культуры», целостно отражая ее исторические, социальные и этнические характеристики, которые постигаются в процессе коммуникации с произведением.
 - ▶ Искусство – «зеркало» культуры.

Причины возникновения искусства

- ▶ Способ воздействия на мир (магия).
- ▶ Передача другим поколениям эмоционального опыта, отражение жизни.
- ▶ Подражание природе.
- ▶ Самовыражение, освобождение от эмоций.

ФУНКЦИИ ИСКУССТВА:

коммуникативная
эстетическая
социальная
познавательная
идеологическая
воспитательная
компенсаторная
рекреативная
гедонистическая
эмотивная
прогностическая
суггестивная (внушение)

-
- ▶ Коммуникативная функция (музыкального) искусства проявляется в трансляции от адресанта к адресату закодированных средствами (музыкального) языка жизненных смыслов человека, выражающих социально значимый опыт его интеллектуально-эмоционального отношения к событиям и явлениям жизни, опыт переживания своих взаимоотношений с миром.
 - ▶ Таким образом, в системе культуры музыкальное искусство фиксирует и передает жизненные смыслы данной культуры.

-
- ▶ В системе жизненных смыслов человека при всем их многообразии можно выделить три основных уровня: *бытийственный*, на котором человек осмысляет себя как часть Вселенной и рефлектирует по поводу своих взаимоотношений с ней и/или ее творцом (в музыке – жанры фольклора, обладающие магической функцией, жанры духовной музыки);
 - ▶ *коллективный*, на котором человек осмысляет себя как часть коллектива и переживает свои взаимоотношения с социумом (жанры массовой песни, марша, гимна, канта, хоровода, танца);
 - ▶ и *личностный*, смыслы которого связаны с самыми интимными переживаниями человека, как правило, по поводу близких людей и своего отношения к ним (элегия, романс, бардовская песня, симфония, фантазия).

Этапы развития европейской культуры и их основные особенности:

- ▶ Первобытный (архаика) – синкретизм видов деятельности, миф как способ духовного освоения действительности, невыделение человеком себя из мира природы, из коллектива, ранние формы верований (анимизм, тотемизм, магия, табу), символизм.
- ▶ Древних цивилизаций (8/4 – 1 тыс. до н. э.) – иерархия власти и ее сакральное понимание. Представление о божественном происхождении музыки. Мистерии.
- ▶ Античность (Др. Греция и Рим) – 8 в. до н. э. – 5 в. н. э. «Человек – мера всех вещей» (Протагор). Пайдейя – воспитание особого человека, образованность, культура души. Мусический человек. Аполлоническая и диониссийская музыка, представление о гармонии.
- ▶ Средневековье (5 – 15 в.) – теоцентризм.

Этапы развития европейской культуры и их основные особенности:

- ▶ Возрождение (14 – 16 вв.) – гуманизм, сотворческое следование природе.
- ▶ Новое время (17 – 19 вв.) – рационализм, развитие наук, вера в возможности человека, представление о «естественном свете разума» .
- ▶ художественные стили: барокко (17 – 1-я пол. 18 в.) – совершенствование природы в духе идеальных норм красоты ,
- ▶ классицизм (2-я пол. 18 в. – 1820-е гг.) – эпоха Просвещения, общественный долг превыше личных чувств и интересов; образец – античная культура, рационализм, уравновешенность разума и чувств,
- ▶ романтизм (1820 – 1850, 90-е) – внимание к чувствам человека,
- ▶ реализм – внимание к окружающей жизни.
- ▶ Модернизм – разрыв с традицией, индивидуальное выражение, мотивы природы.

Этапы развития европейской культуры и их основные особенности:

- ▶ Новейшее время – 20 – 21 вв. (стилевое многообразие). Эпоха стилей.
- ▶ неоклассицизм, неофольклоризм, авангард...
- ▶ Постмодернизм – игра, отрицание авторитетов, отсылки к различным текстам предыдущих эпох (аллюзии).

Первобытный этап культуры (архаика)

- ▶ синкретизм видов деятельности,
- ▶ миф как способ духовного освоения действительности,
- ▶ ритуал (обряд) как воспроизведение (инсценировка) мифа, действия, имеющие символическое значение,
- ▶ невыделение человеком себя из мира природы,
- ▶ из коллектива,
- ▶ ранние формы верований (анимизм, тотемизм, магия, мантика, шаманизм, табу).

Проявление черт архаической культуры в русской народной песне

Особенности русской народной песни:

- ▶ На раннем этапе развития общества выполняла магическую функцию
- ▶ Своеобразие ладовой системы, мелодики (мелодического построения произведения), ритма, метра
- ▶ Связь музыки со словом, движением, ритуалом
- ▶ Связь с природой – психологический параллелизм
- ▶ Отражение социальных и семейных отношений
- ▶ Связь с трудовой деятельностью
- ▶ Выражение эмоций и освобождение от них
- ▶ Исполнялась голосом и народными музыкальными инструментами

Жанры русской народной песни

- ▶ 1. Календарно-обрядовые – связаны с сельскохозяйственным циклом работ и праздниками календарного круга. Цель – повлиять на природу. Исполнялись хором, общиной.

(веснянки, заклички, волочebные, хороводные, колядки, щедривки, купальские, масленичные и др. песни)

- 2. Семейно-обрядовые – связаны с важнейшими периодами семейной жизни: рождением ребенка, свадьбой, утратой близких.

(колыбельные, свадебные, плачи, причитания и др.). Исполнялись индивидуально и хором.

- 3. Трудовые песни (бурлацкие, сенокосные, др.) – объединяли совместные усилия во время полевых работ.

- ▶ 4. Былины – эпические сказания, исполнявшиеся под музыку.
- ▶ 5. Исторические песни.
- ▶ 6. Лирические протяжные песни – раскрывают мир переживаний не общины, а одного человека, Мелодическое развитие, распевность начинает преобладать над текстом. Текст насыщен образами природы, которые символизируют мир человека. Появляются с 15 – 16 вв.

Женские образы: малина, рябина, утица, лебедь...

Мужские образы: голубь, селезень, дуб...

Символы жизни: зеленая трава, сад, цветы...

Символы опасности: ракита, кукушка, река, поле, лес, гора, бел горяч камень...

Обилие междометий, распевов, повторов.

- ▶ Принцип создания лирических протяжных песен – психологический параллелизм, перенесение чувств и качеств человека на природу.

Девушка лесом шла,
Красавица темным шла,
Своего дружка не нашла,
Показалось девушке:
Во лесу листья шумят,
Белая березынька
К сырой земли клонится.
На эту березоньку
Слетались пташешки:
Соловей с кукушкой;
Кукует кукушечка
По своем теплом гнезду,
Горюет горюшечка
По своему она горю.
(Киреевский, № 1929).

Случилось мне доброму молодцу,
Мимо зеленый сад ехать
Хорошо-добре в саду слышалось,
Не белая лебедь воскликнула,
Не колпица возгогатала,
Слезно плакала красна девица,
Ко сырой земле припадаючи,
За ракитовый куст хватаячи:
"Ах ты кустошек мой кустошек,
Част ракитов куст, малиновый.
Ах ты спомнишь ли мой кустошек,
Вспомянешь ли част ракитовый,
Когда мы, кустошек, со милым
другом свыкалися
За проклад мы речь говорили,
Что тебе мой друг не жениться,
Мне, кроме тебя, замуж нейти".

Среди поля, полюшка поля был
кусточек,

Зеленехонек стоял,

Зеленехонек стоял,

Он да не сохнет, кусточек, не
вянет,

Знать, листочков-то на нем нет,

Листочков на нем нет.

Я ли была девушка несчастна,

Все ли тоскую, горюю по
милом,

Все горюю по милом.

День тоскую ноченьку горюю,

Понемножку слезы лью,

Понемножку слезы лью.

Слезка канет, белой снег
растает,

Потом вырастет трава,

Потом вырастет трава.

Вырастала-то травонька
шелковая

По ней быстрая речка протекла,

По ней быстрая речка протекла.

Протекала реченька Казанка,

Не широкая она – глубока,

Не широка – глубока

Да что ли на эту на быструю
реченьку

С милым гулять-то выхожу.

Культура Древних цивилизаций (4 – 1 тыс. до н. э.)

- ▶ Особенности:
- ▶ иерархия власти и ее сакральное понимание. Культ правителя (царя, фараона)
- ▶ Представление о божественном происхождении музыки.
- ▶ Музыка оформляет религиозные действия и светскую жизнь правителя.

АНТИЧНОСТЬ (культура Др. Греции и Рима) 8 – 4 вв. н. э.

- ▶ Пайдейя – воспитание особого человека, образованность, культура души.
- ▶ Мусическое искусство, искусство Муз. Идеал – мусический человек. Муза – познание, от гл. «осведомляться», сущ. мания (вдохновение), прорицание.
- ▶ Искусство выражает идеальные представления о мире и человеке. Телесность. Красота. Гармония. Образец для последующих эпох.
- ▶ Аполлоническая и диониссийская музыка (Это противопоставление осмыслил в 19 в. Ф. Ницше).
- ▶ Появление и развитие философии.

Средневековье (5 – 15 вв.)

- ▶ Теоцентризм. Развитие церковной христианской культуры.
- ▶ Музыка оформляла богослужение.
- ▶ Развитие церковных жанров музыки (месса, литургия, хорал...)
- ▶ Светские музыкальные жанры связаны с церковными (лауда, мотет, секвенции, литургические драмы – страсти и др.).
- ▶ Творчество трубадуров, труверов, миннезингеров. Культ прекрасной дамы.
- ▶ Творчество вагантов – сатира, обличение неправды, культ жизни и молодости.

Духовная музыка

Особенности:

- ▶ В Европе связана с христианской религией – появилась в конце 1 в. н. э., сопровождает богослужение.
- ▶ Строгая, безэмоциональная, отрешает от земных забот, настраивает на общение с божественным миром.
- ▶ Особая ладовая система – осмогласие.
- ▶ Мелодии небольшого диапазона .
- ▶ Исполнялась мужским хором на религиозные канонические тексты на латинском (в Европе) и церковнославянском (в России) языке.
- ▶ Основой западной духовной музыки стал григорианский хорал, русской – знаменный распев. До 11 в. – одноголосие. В России – до 16–17 вв.

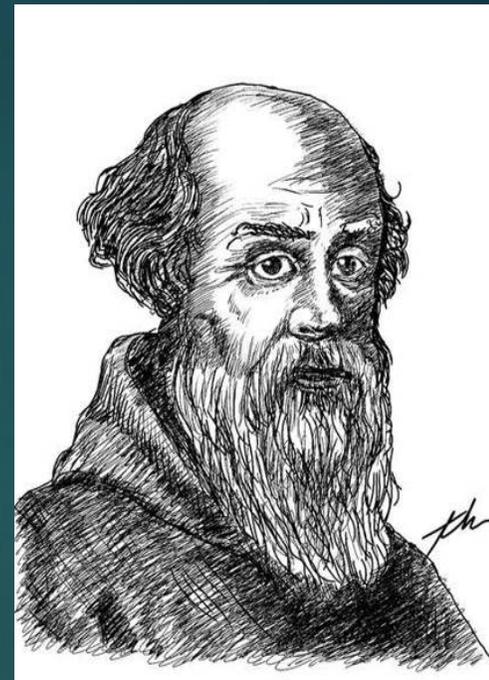

- ▶ В 11 веке в Европе появляется многоголосная музыка. На Руси – в 16 – 17 вв.
- ▶ Это связано с изобретением способа записи звуков нотами.
- ▶ До этого над текстом ставили знак, обозначающий попевку, которую заучивали наизусть. Такие знаки назывались в Европе невмы, на Руси – знамена или крюки (отсюда название – знаменный распев или крюковое пение).

- ▶ Нотный способ нотации был изобретен католическим монахом–бенедиктинцем Гвидо Аретинским (из Ареццо), учителем пения.
- ▶ Он начал записывать ноты на четырёхлинейном нотном стане. Впоследствии система дорабатывалась (добавилась пятая линейка, изменился внешний вид нот и ключи и т. д.), и в современном виде она существует с XVII века.
- ▶ Гвидо ввел обозначения шести нот: *ут, ре, ми, фа, соль, ля*
- ▶ Эта система наименований обязана своим появлением гимну св. Иоанну. За названия первых шести нот взяты первые слоги строк гимна, который пелся в восходящей октаве:

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra gestorum
FAmuli tuorum,
SOLve pollute
LABii reatum,
Sancte Ioannes.

- ▶ В дальнейшем ут был заменён на до (Дж. Дони, около 1540 года) и добавлена нота си (сокращение от «Sancte Ioannes» около 1574 года).
- ▶ В настоящее время приняты следующие названия нот: **ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ.**
- ▶ Другая распространённая система обозначения нот — латинская: ноты от до до си обозначаются буквами латинского алфавита **C, D, E, F, G, A, H**.

	До	Ре	Ми	Фа	Соль	Ля	Си
Лат.	C	D	E	F	G	A	H
Англ.	C	D	E	F	G	A	B

▶ Основное богослужение в католической церкви называется месса. В православной церкви – литургия.

▶ Те же названия имеют звучащие во время богослужений циклы песнопений.

▶ Структура мессы:

Kyrie eleison – «Господи, помилуй»,

Gloria – «Слава»,

Credo – «Верую»,

Sanctus – «Свят»,

Benedictus – «Благословен»,

Agnus dei – «Агнец божий».

▶ Короткая месса, состоит из 2-х частей: Kyrie, Gloria.

Существуют также:

▶ Особая месса, посвященная определенным воскресным и праздничным дням,

▶ Коронационная месса,

▶ Заупокойная месса (реквием).

Месса в истории культуры

▶ Мессы как музыкальные произведения писали композиторы разных эпох. Вот некоторые из них:

▶ Палестрина – в эпоху Возрождения

▶ Бах – в эпоху Барокко

▶ Бетховен – в эпоху Классицизма

▶ Шуберт – в эпоху Романтизма

▶ Арво Пярт – в 20 веке

Гимн «Аве Мария» в истории культуры

(на текст католической молитвы)

▶ Григорианский хорал – Средневековье

▶ Палестрина – Возрождение

▶ Каччини (В.Вавилов?) – Барокко ?

▶ Шуберт – Романтизм

▶ Гуно – 2-я пол. 19 в.

Кантата «Стабат Матер» (Stabat mater) – «Стояла мать скорбящая»

- ▶ Текст создан в 13 веке
- ▶ Музыку создавали в разные эпохи (всего более 200 произведений)

▶ Жоскен Депре (Возрождение)

▶ Перголези (Барокко)

▶ Гайдн (Классицизм)

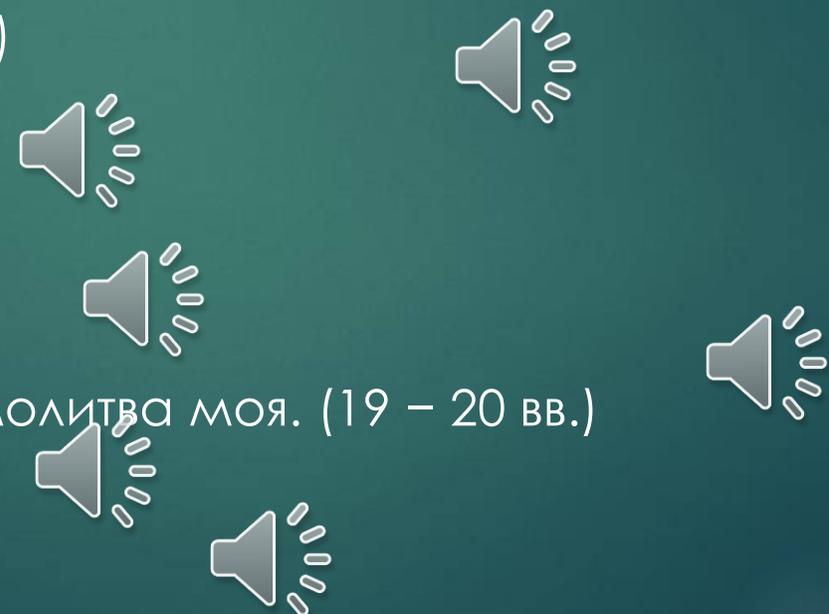
▶ Верди (2-я половина 19 в.)

Русская духовная музыка

без инструментов, вокальная

- ▶ До 15 в. сохраняла одноголосие. Пение в унисон.
- ▶ 16 в. – строчное пение (самобытный способ записи звуков). Связь с народной традицией.
- ▶ С 17 века – пение по партиям (многоголосие). Партесные концерты («концерт» – соревнование). Личностная, эмоциональная музыка.
- ▶ М. Березовский (18 в.) Духовный концерт «Не отвержи мене во время старости».
- ▶ Д. Бортнянский (18 – нач. 19 в.)
- ▶ М. Глинка (1-я пол. 19 в.)
- ▶ П. Чайковский. (2-я пол. 19 в.)
- ▶ П. Чесноков. Да исправится молитва моя. (19 – 20 вв.)
- ▶ С. Рахманинов (19 – 20 вв.)
- ▶ В. Мартынов (20 – 21 вв.)

▶ Спасибо за внимание.