

**ЖДАНОВА Татьяна Арамовна,
директор ГБОУ ДО «Центр творческого развития
и музыкально-эстетического образования
детей и юношества «Радость»,
заслуженная артистка РФ,
лауреат премий в области образования и культуры
Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии Москвы,
куратор городской целевой программы
«Поют дети Москвы»**

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЦЕНТРЕ «РАДОСТЬ»

Сегодня образование – это не столько приобретение системы знаний, умений, навыков, сколько упорядоченный способ присвоения ребенком культурных ценностей. Особенно злободневной является проблема воспитания чувств, так как на фоне общего повышения образованности мы видим отставание в темпах развития нравственного сознания от роста знаний.

В национальной доктрине образования Российской Федерации одной из приоритетных целей названо воспитание патриотов России, «уважающих права и свободу личности, обладающих высокой нравственностью, и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов».

Еще К.Д. Ушинский предупреждал, что общество, преимущественно заботящееся об образовании ума, совершает «большой промах», ибо человек *«более человек в том, как он чувствует, чем в том, как он думает»*¹. Очень емкой формой общественного сознания является искусство. С его помощью мы можем лучше и быстрее решать задачу воспитания культуры чувств. Искусство способствует установлению гармонии в развитии чувственной и рациональной, эмоциональной и интеллектуальной сфер личности, так как мысль и эстетическое переживание всегда диалектически связаны, взаимно углубляют и обогащают друг друга. Но для того чтобы человеку раскрылись богатства чувств и мыслей, заключенных в произведениях искусства, необходимо воспитать понимание их образного языка. Ведь восприятие, переживание, наслаждение искусством может способствовать как гармоническому развитию, так и духовному обеднению личности; все зависит от содержания предмета эстетического наслаждения и от внутреннего мира, идейных устремлений, художественной образованности человека, воспринимающего его.

Художественные произведения в силу своей эмоциональной природы значительно эффективнее влияют на человека (и в особенности ребенка), чем

¹ Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 9. М., 1950. СС. 117–118.

многие другие виды духовного воздействия, так как силой художественных образов они вызывают особый душевный подъем, остроту сопереживания.

К.Д. Ушинский говорил, что *«всякое искреннее наслаждение изящным есть само по себе источник нравственного чувства»*².

Эстетическое воспитание средствами искусства способствует формированию идеалов, нравственно воспитывает (через эстетические проявления этического), делает человека душевно чутким к другим людям, нетерпимым к проявлениям безнравственности и безвкусицы, формирует направленность интересов; вырабатывает иммунитет к уродливым проявлениям действительности; развивает способность творить по законам красоты; формирует идеалы, порождает высокие эстетические и нравственные запросы; пробуждает потенциальные возможности каждого человека, о которых он часто и не подозревал. *«Эстетика есть выражение этики»*, – говорил Л. Толстой³.

Среди различных видов искусства одним из ведущих по силе воздействия на людей является музыка из-за специфичности ее эмоционального содержания. Она, вследствие своей сконцентрированной функции выражения, может сделать знания о необходимых чертах и качествах характера личности действительными чертами, качествами этой личности; она является самым действенным средством пробуждения в человеке человека. Вспомним монолог Лоренцо из пьесы В. Шекспира «Венецианский купец»:

Тот, у кого нет музыки в душе,
Кого не тронут сладкие созвучья,
Способен на грабеж, измену, хитрость;
Темны как ночь души его движенья...⁴

Разбирая сущность музыкального искусства, мы выяснили, что основное его содержание – чувства, эмоции, что основная его функция – функция выражения. Апеллируя в первую очередь к чувствам человека, оно в то же время требует от него развитой, основной для любого вида музыкальной деятельности способности – эмоциональной отзывчивости на музыку – и тем самым способствует развитию эмоциональной личности в целом. Это одна из самых специфических и в то же время основных задач эстетического и в особенности музыкального воспитания. И именно в этом мы видим тесную связь и, соответственно, взаимопомощь двух видов воспитания (эстетического и этического). Развитие и формирование эмоциональной сферы есть одновременно процесс воспитания гражданских чувств.

Поэтому музыкальное воспитание, из-за специфически эмоционального содержания музыки играет важную роль в деле воспитания молодежи. А способности развиваются в соответствующей деятельности. Значит, эмоциональная отзывчивость к окружающей действительности, необходимая как основа нравственного воспитания, будет эффективнее развиваться в той

² Цит. по: «Общие вопросы эстетического воспитания в школе». Под ред. В.Н. Шацкой. Изд. АПН РСФСР, М.-Л., 1955.

³ Л. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 53. М.: Госполитиздат, 1953. С. 119.

⁴ В. Шекспир. Полн. собр. соч. В 8 тт. Т. 3. М.: «Искусство», 1958. С. 300.

деятельности, которая более всего требует эмоциональности. В том числе, в музыкальной, которая для детей выражается в музыкально-учебной деятельности.

Так мы пришли к пониманию особой важности массового и общедоступного музыкально-эстетического образования детей.

Хоровое пение – наиболее эффективная, доступная и действенная форма музыкального воспитания. Некоторые характерные особенности данной формы детского музыкального образования очень важны в свете решения нашей проблемы. Например, воспитание в коллективе, индивидуальный подход к учащимся, возможности хорового коллектива во внеклассной и просветительской деятельности. Привлекают также огромные воспитательные возможности хорового пения, определяющиеся воздействием на человека единства музыки и слова в песне, самой природой певческого звучания, вызывающего сильные эмоции. Хоровая деятельность имеет дело с коллективными, а потому более сильными чувствами. Эмоциональность восприятия музыки здесь проявляется более всего. Кроме того, хоровое пение весьма эффективно развивает весь комплекс музыкальных способностей детей. Хоровое исполнительство содействует также развитию общих способностей и определенных черт характера, важнейшей из которых является чувство коллективизма. Золтан Кодай писал: *«А существует ли более наглядное и действенное средство общественной солидарности, чем хор?..»* Действительно, хоровой исполнительский коллектив, имеющий свои традиции и занимающийся учебной деятельностью серьезно и последовательно, необычайно эффективен в этой области.

Но не каждый хоровой коллектив принесет пользу в воспитании, а только определенным образом организованный: с развитым самоуправлением учащихся, при котором создаются условия для выработки у них определенных норм поведения, общения с товарищами, уважения к труду педагога, дисциплины, воли, чувства ответственности и целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу и, главное, – стремления отдать все свои способности общему делу. Осознание детьми значимости их совместной деятельности, общности цели, зависимости успеха каждого из них от успеха всех, а успеха всего коллектива – от успеха каждого участника хора способствует интенсивному развитию всех способностей и качеств личности учащегося.

Но занятий только хоровым пением для полноценного развития учащихся недостаточно, необходимо использование всех видов музыкальной деятельности (слушание, исполнение, сочинение музыки как на занятиях, так и во внеклассной работе). Отсюда – и учебный план Центра «Радость»: хор, сольфеджио, слушание музыки, музыкальная литература, ритмика, хореография, обучение игре на музыкальном инструменте, классы сочинения, сольного пения, разнообразие видов внеклассной деятельности при взаимосвязи всех учебных дисциплин, сочетании коллективных и индивидуальных форм воздействия. Мы разработали разветвленную систему внеклассной, просветительской, методической, концертной деятельности

хоровых коллективов и отдельных групп учащихся.

Большое значение имеет общий творческий и эмоциональный настрой в учебной деятельности, развитие способности учащихся к сотворчеству, организация совместного труда, стремление к коллективному успеху.

Внеклассная работа как важнейший фактор воспитания при разнообразии форм деятельности предполагает широкие возможности для дифференцированной и индивидуальной работы с учащимися, тесные связи с общеобразовательными организациями, многообразные формы участия юных музыкантов в концертной и просветительской деятельности учреждения.

Не столько решая учебные задачи, сколько формируя «среду жизни» воспитанников, Центр «Радость» взял на себя труд по организации фестивалей, конкурсов, смотров, праздников песни и других акций, позволяющих самому широкому кругу учащихся приобщаться к отечественным и мировым культурным традициям. Творческий коллектив Центра разработал и реализует ряд целевых комплексных программ, которые вместе составляют единую воспитательную систему. В их числе: «Познавательные возможности досуговой деятельности», «Одаренные дети», «Семья», «Каникулы», «Дети собирают музей (музейная педагогика)», «И помнит мир спасенный», «Развитие детей с невыявленными музыкальными способностями», «Чтение как основа культуры личности». Все эти программы взаимосвязаны, они помогают успешно решать целый комплекс образовательных задач.

Основные задачи Центра:

– реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества;

– привлечение ресурсов музыкально-эстетического образования в целях социально-культурной адаптации детей для профилактики и коррекции асоциального поведения;

– создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, эстетического, творческого развития детей, их самореализации и профессионального самоопределения; воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного отношения к культурному наследию;

– пропаганда культуры, искусства, творчества народов России с помощью создания детских и юношеских концертных коллективов (хоровых, вокально-танцевальных, музыкально-театральных, оркестров, фольклорных ансамблей и т.д.) и организации их концертной деятельности в России и за рубежом;

– организация общественно полезной и просветительской художественной деятельности детей и подростков на базе их общеэстетической подготовки, предоставление им свободного выбора общественно значимой деятельности.

Деятельность Центра строится на принципах преодоления консервативности и однообразия форм обучения; учета индивидуальных

психических, возрастных, социальных особенностей детей, дифференциации и преемственности в обучении, взаимодействия процесса обучения с процессом осознания окружающей действительности, массовости и доступности, воспитания обучающихся на основе самоуправления и коллективизма, сочетания учебной работы по освоению музыкально-исполнительских навыков с общественно-полезным их применением; на принципах гуманизма, приоритета интересов детей и общечеловеческих ценностей, стремления к социальной справедливости.

Каковы средства духовно-нравственного воспитания детей в Центре «Радость»?

В первую очередь – репертуар. Ведь разная музыка по-разному воздействует на человека. Это заметили еще древние греки. Они, например, считали, что музыка в дорийском ладу способствует воспитанию мужественных воинов. Римский философ Квинтилиан считал, что Римскую империю *«погубили изысканная пища и изнеженная музыка...»* В настоящее время на нас обрушился поток низкопробной музыки. Еще в советские годы было подсчитано, что 70% зарубежных передач на русском языке обращены к молодежи и в них до 50% времени занимала поп-музыка. Если проанализировать, какая музыка окружает современную молодежь, становится очень тревожно. Что может этому противостоять? Детям нужно преподносить истинные художественные ценности. А это – народная, классическая и духовная музыка, а также современные произведения, не противоречащие задачам формирования высокого художественного вкуса учащихся, опирающиеся на народное искусство, продолжающие традиции русского и зарубежного классического наследия. Понимая огромное воспитательное значения репертуара, педагоги Центра уделяют его подбору огромное внимание.

В репертуаре хоровых коллективов Центра немало сочинений духовной музыки, доступных восприятию детей и подростков с учетом возрастных особенностей коллектива, русская и зарубежная классика, народные песни, произведения современных композиторов, песни о России, мире, дружбе, любви к Родине, маме, родной природе, детстве. Вот некоторые названия, отражающие их содержание: «Россия», «Русь» (на слова И. Никитина), «Подарок Родины», «Моя Россия», «Что такое радость?», «Добрая песенка», «Мы землю эту Родиной зовем», «Пусть будет радость в каждом доме», «Чтобы солнышко светило», «Музыка нашего детства», «Прекрасное далеко» и многие-многие другие. Дети также поют большое количество песен о Москве, о Великой Отечественной войне.

Наиболее богат репертуар Старшего хора. Здесь и духовная музыка, и классическая русская, и зарубежная – в общей сложности более 60 произведений, многие из которых являются достоянием мировой художественной культуры (среди них сочинения М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Дж. Каччини, Дж. Перголези, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, С. Франка, Ж. Бизе, Дж. Гершвина и других).

Поют дети и произведения современных композиторов России и других стран, русские народные песни и песни народов мира – также более 50 наименований.

Со многими московскими композиторами наши коллективы дружили, поддерживают творческое сотрудничество, получают от них новые песни в подарок, участвуют в их авторских концертах, пропагандируют их творчество. Это Е. Крылатов, В. Голиков, А. Киселев, В. Калистратов, А. Жаров и многие другие.

Имея в своем «багаже» огромный репертуарный запас, хоры Центра большое внимание уделяют исполнению духовной музыки. Старший хор также поет в храмах, пропагандирует среди населения нашей страны лучшие образцы русской и зарубежной духовной музыки. Исполнение детьми духовных сочинений – это и приобщение к традициям, истории: рождественские и пасхальные песнопения, детские духовные песни, композиторские духовные сочинения. В них таится огромный потенциал духовно-нравственного воспитания, формирования культуры чувств, развития эмоциональной сферы личности учащихся.

Центр «Радость» – одно из тех столичных учреждений дополнительного образования, которое ставило и ставит перед собой задачу максимального использования образовательной среды в качестве культуuroобразующего фактора округа и всего города.

Как же расширилась и структурировалась эта образовательная среда?

Во-первых, Центр изначально формировался как детская хоровая студия – с характерным «партнерским» стилем взаимоотношений педагогов и воспитанников, вместе проходивших летние лагеря, гастрольные поездки и конкурсы. Первые же достижения хоровые коллективы «Радости» стремились использовать в просветительских целях – студия была организатором Клуба любителей музыки, Народного университета культуры и пр. Сейчас, через много лет, эта деятельность получила воплощение в абонементных циклах Детской филармонии Центра, включающих десятки тематических концертов в год для учащихся общеобразовательных учреждений округа.

Характерная черта этих концертов – совместная концертная деятельность педагогов и воспитанников «Радости». Выше шла речь о том, какое большое значение для функционирования образовательной среды в дополнительном художественно-эстетическом образовании имеет исполнительское мастерство и профессионализм педагогов. Их концертные выступления служат не просто поддержкой юным музыкантам, но примером и образцом профессиональной и просветительской деятельности. Следует отметить, что при должном педагогическом сопровождении образовательная среда отчасти способна «воспроизводить» себя. Подтверждают это многочисленные случаи возвращения воспитанников «Радости» в родной коллектив в качестве педагогов.

Естественно, по мере появления новых материальных и кадровых возможностей, а также по мере роста образовательных интересов и запросов воспитанников, усложнялась структура самой школы. Вслед за вокально-хоровым последовательно открывались новые отделения – народно-

оркестровое, эстетического воспитания, фольклорное, хореографическое. Сейчас на них учатся более 5 000 воспитанников. Расширялся перечень доступных индивидуальных занятий – на сегодняшний день это классы обучения игре на 20 музыкальных инструментах, индивидуального вокала, импровизации и композиции.

Более 20 лет Центр издает Музыкально-литературно-художественную юношескую газету «Радость», являющуюся значимым молодежным информационным изданием, посвященным истории мировой художественной культуры и культурной жизни Москвы.

Следующим немаловажным фактором развития художественно-эстетической образовательной среды стало обращение школы к музейной педагогике. Сейчас в Центре действуют три образовательных музея – Музей истории Музыкально-хоровой школы «Радость», Музыкально-литературно-художественный исторический музей Великой Отечественной войны «А музы не молчат!», Музей русского народного творчества, традиций и быта. Следует отметить, что музейная педагогика – необычайно эффективная образовательная практика, способствующая погружению учащихся в мир аутентичных исторических свидетельств. Музей, посвященный этически и эстетически значимым событиям истории или культуры, сам по себе представляет активно воздействующую на учащихся образовательную среду.

С 1993 года Музыкально-хоровая школа «Радость» стала ведущим учреждением дополнительного образования детей вокально-хорового профиля Департамента образования Москвы; с этого времени началась ее обширная деятельность по организации городских певческих праздников, фестивалей и конкурсов, еще более расширивших образовательное пространство учреждения и выведшее просветительскую деятельность его творческих коллективов на новый уровень.

Летом 2012 года при поддержке председателя Правительства Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец эта разносторонняя деятельность Центра по развитию в Москве массового хорового воспитания получила оформление в Городской комплексной целевой программе воспитания молодежи «Поют дети Москвы».

На сегодняшний день Городская комплексная целевая программа воспитания молодежи «Поют дети Москвы», разработанная Центром «Радость», успешно реализуется в пространстве всей российской столицы и охватывает более 60 000 участников.

Особое социальное и культурно-просветительское значение Программы обусловлено тем, что певческое и художественно-эстетическое воспитание детей и подростков она рассматривает и реализует в тесной взаимосвязи с их гражданским и патриотическим воспитанием. Комплексность Программы – ее важнейшее свойство, которое соответствует сложному, многоплановому процессу художественно-эстетического, нравственного и гражданского воспитания школьников. Дополняя друг друга, заявленные в Программе проекты в наглядной, доступной форме презентуют гражданские, этические ценности и художественные традиции российской культуры – эмоциональную

отзывчивость, сострадательность, любовь к родной земле, стремление к нравственному самосовершенствованию, патриотизм, соборность.

Сегодня Программа включает 7 тематических проектов:

1. «Значимые события российской истории»;
2. «Сотрудничество детей мира»;
3. «Великие имена России»;
4. «Духовно-нравственное воспитание молодежи»;
5. «Я на этой земле родился»;
6. «Московские композиторы – детям Москвы»;
7. Семейный абонемент «Музыкальные вторники в Музее имени М.И. Глинки».

Не менее важную роль играют 6 музыкальных фестивалей-конкурсов:

1. Международный открытый детско-юношеский музыкальный интернет-фестиваль (конкурс) стран-победительниц в Великой Отечественной войне, посвященный 70-летию Великой Победы, «Мы за мир!»;

2. Московский международный детско-юношеский хоровой фестиваль «Звучит Москва»;

3. Московский открытый детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь»;

4. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Музыкальная Московия»;

5. Московский городской конкурс юных музыкантов «Волшебная лира» (в рамках этого смотра в качестве одной из номинаций проходит Московский открытый молодежный конкурс академического сольного пения «Посвящается Ф.И. Шаляпину»);

6. Московский открытый детско-юношеский фестиваль пения на иностранных языках «FaSiLa».

Совместная работа по подготовке хоровых праздников, гала-концертов сегодня на глазах трансформирует содружество школьных хоров в молодежное общественное движение, пропагандирующее художественные и нравственные традиции российской культуры на языке хорового искусства.

Сформированная школой образовательная среда сегодня способна обогащать художественно-эстетическими впечатлениями целые группы воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования, представителей различных социальных групп (родительской общественности, ветеранов, инвалидов и пр.). Она объединяет их в единое культурное пространство, преображающее мир по законам нравственности и красоты.