

Федотов Евгений Владимирович

учитель

МБОУ «Комсомольская СОШ №1»

с. Комсомольское, Чувашская Республика

МУЗЫКА В СТРУКТУРЕ ДУХОВНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: в статье раскрывается феномен музыкального призвания как экзистенциального выбора педагога-музыканта. Анализируются принципы диалогической педагогики, преодоления рутины и баланса традиций с цифровыми инновациями в современном музыкальном образовании.

Ключевые слова: музыкальная педагогика, диалог в обучении, цифровизация образования, сохранение традиций, профессиональное призвание, педагогическое служение, музыкальное самоопределение, живое музицирование.

Введение. Зов, ставший призванием.

Почему человек выбирает музыку делом своей жизни? Для стороннего наблюдателя ответ может лежать на поверхности: любовь к искусству, абсолютный слух, желание стоять на сцене. Но для того, кто связал свою судьбу с музыкальной педагогикой, этот вопрос звучит иначе. Это не выбор профессии, а признание ей в любви. Музыка – это действительно душа моя, и каждый день я стремлюсь помочь этой душе заговорить в голосах моих учеников.

Путь в эту профессию редко бывает случайным. Он начинается задолго до первого урока по методике или сдачи государственного экзамена. Он начинается со звука старой пластинки дома, с дрожи в коленях перед первым выходом на сцену, с тихого восторга от идеально взятого аккорда. Моя задача как педагога – не просто передать технические навыки, но сохранить и приумножить в ребенке то самое первое детское чудо встречи с музыкой. В эпоху цифровизации и клипового мышления именно живое музицирование становится тем островком подлинности, который помогает человеку остаться человеком.

1. Педагогика как служение и диалог.

Современная музыкальная педагогика переживает серьезную трансформацию. Эпоха авторитарного «делай, как я сказал» безвозвратно уходит. Сегодняшний ученик живет в совершенно ином информационном поле. У него есть доступ ко всем симфониям мира в смартфоне, он слушает нейросетевой джаз и фонк. Если мы попытаемся учить его только через принуждение и заучивание этюдов Черни без контекста, мы потеряем его навсегда.

Моя философия строится на принципе сотворчества. Я глубоко убежден (подтверждено годами практики), что научить музыке нельзя – ей можно только заразить. Нельзя заставить любить Шопена, но можно показать, какой невероятной нежностью и человеческой драмой наполнены его ноктюрны. Нельзя приказывать играть Баха строго, но можно вместе разобрать математическую архитектуру фуги и восхититься гением, сумевшим подчинить божественное законам геометрии.

Урок музыки – это всегда диалог. Иногда он ведется словами, иногда – прикосновениями к клавишам, иногда – долгим совместным молчанием над партитурой. Моя роль – быть чутким камертоном, настроенным на волну ученика. Важно вовремя заметить усталость и сменить сложный репертуар на импровизацию. Важно увидеть страх перед публичным выступлением и превратить репетицию в безопасное пространство игры. Главная победа учителя – не лауреатство подопечного на престижном конкурсе, а тот момент, когда подросток после тяжелого учебного дня сам садится за инструмент, чтобы снять стресс. Именно тогда понимаешь: музыка стала частью его собственной души.

2. Преодоление: между рутинной и вдохновением

Было бы лукавством говорить, что путь педагога усыпан розами. За романтическим образом музыканта скрывается тяжелый, порой изнурительный труд. Руки, сводимые от многочасовой игры. Голос, сорванный на репетициях хора. Психологическое выгорание, когда кажется, что слова уходят в пустоту, а технический прогресс ученика остановился на мертвой точке.

Особенно остро эта проблема стоит сегодня, когда конкуренция за внимание ребенка невероятно высока. Социальные сети, видеоигры и бесконечный

поток развлекательного контента предлагают мгновенный и легкий дофамин. Музыка же требует дисциплины, терпения и отложенного результата. Ты можешь заниматься месяц, прежде чем пьеса зазвучит так, как должна.

Именно в эти моменты спасает осознание миссии. Музыкант-педагог – это своего рода хранитель культурного кода нации. Когда мы учим детей народной песне, мы сохраняем связь поколений. Когда мы разбираем полифонию эпохи барокко, мы воспитываем структурное мышление, которое потом поможет им в математике и программировании. Когда мы ставим детскую оперу, мы учим их эмпатии, умению работать в команде и слышать партнера.

Преодоление рутины лежит в постоянном саморазвитии. Невозможно зажечь других, если твой собственный огонь потух. Поэтому аттестация, курсы повышения квалификации, посещение концертов классической и современной музыки, общение с коллегами – это не формальность для портфолио, а жизненная необходимость. Каждый новый композитор, открытый для себя, завтра станет новой историей для моего класса.

3. Инновации и традиции: взгляд в будущее.

Я не отвергаю технологии. Напротив, активно интегрирую их в учебный процесс. Мы используем цифровые диктофоны для анализа ошибок (ученик слышит себя со стороны – это лучший учитель ритма и фразировки). Применяем приложения для развития слуха, которые превращают скучную сольфеджио-рутину в увлекательный квест. Записываем минусовки, позволяя детям почувствовать себя настоящими аранжировщиками.

Однако технология остается лишь инструментом. Она никогда не заменит тепло руки учителя, поправляющего постановку пальцев. Не заменит акустику живого зала, где звук фортепиано отражается от стен и возвращается к исполнителю. Не заменит магии совместного пения, когда дыхание десятков людей синхронизируется в едином порыве. Баланс между инновациями и традициями – ключ к тому, чтобы классическая русская исполнительская школа продолжала жить и развиваться в XXI веке. Наша национальная традиция всегда отличалась глубоким психологизмом и «душой», и сохранение этого приоритета

эмоциональной выразительности над сухим техническим совершенством – важнейшая часть моей работы.

Заключение. Ответственность перед вечностью.

Заканчивая рабочий день, выключая свет в классе, я часто думаю о том, что профессия учителя музыки – одна из немногих, результаты которой невозможно измерить здесь и сейчас. Плоды нашего труда прорастут через годы, а возможно, и десятилетия.

Сегодняшний первоклассник, с трудом попадающий по нотам, через двадцать лет поведет в консерваторию своих детей. Или просто включит Чайковского во время семейного ужина, создав атмосферу тепла. А может быть, в самый тяжелый момент своей взрослой жизни он вспомнит мелодию, выученную на школьном уроке, и она даст ему силы идти дальше.

Музыка – это единственный вид искусства, который говорит напрямую с подсознанием, минуя фильтры языка и логики. Быть проводником в этом мире звуков – огромная ответственность и величайшее счастье. Пока хотя бы один ребенок, забыв обо всем на свете, сидит за роялем, извлекая свои первые осмысленные звуки, я буду знать: моя душа находится на своем месте. И пока бьется это сердце, будет звучать и музыка, подтверждая старую истину: покуда жива человеческая культура, жива и ее душа.

Список литературы

1. Коновалов А.А. Цифровые технологии в музыкальном образовании: учеб. пособие / А.А. Коновалов, Н.И. Буторина. – Екатеринбург: РГППУ, 2022. – 158 с. – ISBN 978-5-8050-0734-8. EDN VIGJEG
2. Петрушин В.И. Музыкальная психология / В.И. Петрушин. – М.: Гаудеамус; Акад. проект, 2009. – 398 с. – ISBN 978–5-8291–1145–8. EDN SUHEOB