

IX. Creația muzicală națională în procesul didactic

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ГАВРИИЛА МУЗИЧЕСКУ

IDEELE PEDAGOGICE ÎN MOȘTENIREA LUI GAVRIIL MUSICESCU

PEDAGOGICAL IDEAS IN THE CREATIVE HERITAGE OF GAVRIIL MUSICESCU

МАРГАРИТА ТЕТЕЛЯ,

доцент, кандидат пед. наук,

Бельцкий Государственный Университет им. Алеку Руссо

În articol se cercetează aspectul pedagogic al creației muzicologice și componistice a marelui compozitor Gavriil Musicescu. Articolele sale, publicate la sfârșitul secolului XIX în revista „Arta”, reflectă problema studierii și valorificării folclorului în procesul educației muzicale în școala generală. Această idee este marcată ca una centrală în toată activitatea muzical-pedagogică a lui Gavriil Musicescu.

Cuvinte-cheie: arta corală, cultura muzicală, educația muzicală, folclor muzical, Gavriil Musicescu.

The paper describes Gavriil Musicescu's creation, whose name is associated with the flowering of choral art in the Moldovan music culture. Tested sources can state that, together with his composition and choral conducting activities, G. Musicescu paid much attention to education and training at school. His articles in the magazine "Arta", published in the late 19th century, reveals the problem of studying folk music in the light of the demand for musical education in school and that of identifying the artistic value of folk music. The main idea of his musical and pedagogical creativity is using folklore as the main core of musical education and the promotion of fundamental principles for its implementation in the musical-pedagogical process. Another pedagogical idea of G. Musicescu is associated with the aesthetic education of students by means of choral art, to which the composer dedicated a significant part of his artistic career. The article identified the importance and originality of G. Musicescu's pedagogical ideas and stated that the composer, for the first time in the late 19th century, raised the musical training and education in national schools to a qualitatively new level.

Keywords: choral art, music culture, music education, folk music, Gavriil Musicescu.

Видный представитель молдавской музыкальной культуры конца XIX века Гавриил Музическу, наряду с композиторской деятельностью, значительную часть своего творчества посвятил вопросам организации музыкального образования и воспитания: учитель музыки в Духовной семинарии города Измаила, затем в «нормальной» (педагогической) школе и в женском лицее в Яссах, профессор Ясской консерватории, где впервые создаёт хор, уделяя много времени его развитию.

В 1885 году Г. Музическу выступает на страницах журнала *Arta* со статьёй *Naționalism sau cântece populare*, в которой рассматривает проблему музыкального фольклора в свете требований музыкального воспитания в школе, выявляя художественные ценности народной музыки.

Будучи преподавателем консерватории, Г. Музическу постоянно интересовался постановкой музыкального воспитания и образования в начальных и средних школах. По инициативе и под наблюдением педагога, ученики окончившие его класс гармонии, преподавали музыку в нескольких школах г. Яссы. Сам Г. Музическу внимательно следил за их педагогической деятельностью, помогая советами и составляя практический курс

хоровой музыки, который позже служил многим поколениям в плане „ознакомления с теорией и для практических упражнений” [1].

В связи с проблемой воспитания и образования школьников нужно отметить пособие *25 cântece pentru 1, 2, 3, 4 și mai multe voci...*. В этот сборник, наряду с обработками народных мелодий, включены крупные хоровые произведения, связанные с торжественными датами в истории румынского народа. Как большой специалист в области хорового искусства, Г. Музическу создаёт *Музыкальную хрестоматию* для I – VIII классов с коллекцией хоров. Все эти хоры были весьма популярны и успешно использовались в школьной практике.

Обращаясь к проблемам музыкального образования народа, Г. Музическу выступает в Яссах летом 1884 года на ежегодной конференции учителей музыки, где говорит о необходимости записи церковных гимнов и народных песен с помощью современной нотации и о предоставлении этих материалов в распоряжение педагогов начальных школ для занятия и методического руководства. Насколько глубоко проникли в народные массы его произведения для хора, доказывает тот факт, что в первые годы XX столетия песня *Fiii României* звучала во всех школах, входила в репертуар лэутаров, а песня *Măi, stejar* была одним из немногих доступных школьникам истинно художественных произведений, среди большого количества ненужных в то время песен, заполнявших программы музыкального воспитания и образования.

Много работал Г. Музическу над созданием основ научной классификации и систематизации музыкальных явлений, особенно произведений „натуральных”, то есть созданных безымянными народными творцами. Эти идеи изложены в его докладе *Интегральное видение музыкальной жизни*, прочитанном в 1884 году на ежегодной выставке достижений и в котором Г. Музическу изложил свою концепцию о роли музыки в социальной жизни, о её психологических истоках и о связи музыки с жизнью человека. „Она тесно связана с человеком, сопровождает его повсюду, как в тяжёлые, так и в хорошие времена” [2, р. 96].

Определенное внимание Г. Музическу уделяет организации системы преподавания музыки в школе. Понимая воспитательную роль музыки, он в письме, адресованном инспекторам министерства образования, критикует отсутствие предмета „музыка” в учебных планах начальных школ. „Во всех цивилизованных странах, особенно в Германии, обучение музыке начинается в первом классе и продолжается до Университета. У нас же, в сельских школах не преподаётся совсем, а в городских – только в средних классах. Распространение музыки в народе диктуется временем. Для достижения этой цели, то есть, распространению музыкальной культуры в народе, самым своевременным было бы обучение музыке – в практическом виде – в начальных сельских и городских школах” [3, р. 15].

Другой важный момент в музыкальном обучении и воспитании, на который Г. Музическу обращает внимание в своей статье *Muzica în popor* – это создание единого песенного репертуара для детей. В первую очередь он предлагает составить коллекцию народных песен, доступную для восприятия детьми. Наряду с мыслями о репертуаре эта статья содержит ряд идей о воспитательной ценности музыки, которые сопровождаются многочисленными историческими музыкальными примерами. „Кто из цивилизованного мира – спрашивает он, - не убедился в том, что музыка является самым необходимым элементом облагораживания человеческого характера? Даже в самые далёкие времена

народы, которые прогрессировали в цивилизации, рассматривали обучение музыке как что-то неразрывное с культурой народа. Ликург, законодатель Спарты, в целях формирования сильных граждан предписывал всем гимнастические упражнения, а Солон, правитель Афин, чтобы иметь своих граждан благородными патриотами, ввёл обязательное обучение музыке” [4, р. 21].

В этих высказываниях Г. Музическу ещё раз подтверждаются идеи о роли музыки как основного фактора формирования личности и её значения в учебно-воспитательном процессе. В этой же статье Г. Музическу излагает ценные мысли по содержанию музыкального воспитания в старших классах школ, гимназий и лицеев. Основным ядром содержания музыкального воспитания должен стать фольклор, народные песни. Он уделял много времени исследованиям в области фольклора. В памятной записке от 30 августа 1890 года, направленной Министерству народного образования, Г. Музическу пишет: „Понимая ценность народных песен, культурное значение этого музыкального жанра, а так же положительные результаты, вызванные систематическим распространением этого вида искусства, я решил собрать маленькую коллекцию этих песен, записанных прямо из уст народных исполнителей, а затем гармонизовать в тех тональностях, в которой они исполняются народом. Я начал заниматься этим ещё с 1874 года” (через два года после того, как он стал профессором консерватории) [4, р. 22].

В памятной записке сформулированы те принципы, которыми руководствуется исследователь музыкального творчества народа, осознаёт возможности и понимает ценность своего искусства. В её тексте поднимают следующие проблемы: 1) народная песня как фактор общественного и национального воспитания; 2) запись песен из уст народа; 3) сознание художественной ценности народной песни; 4) её обработка и гармонизация; 5) лады народной музыки.

По предложению Василия Александри, Румынская Академия в 1883 году проявляет инициативу в деле собирания и публикации музыкального фольклора, учредив за самое полное собрание национальных песен премию в размере 5.000 лей. Соответствующая информация проявляется в прессе, однако первым и единственным деятелем культуры, который откликается и обсуждает серьёзно эту проблему, оказывается Г. Музическу. Он публикует в журнале *Arta* статью, симпатично озаглавленную *5.000 lei noi*, где ставит 3 вопроса: 1) какое значение может иметь коллекция народных песен?; 2) могут ли меры, предпринятые академией привести к поставленной цели?; 3) что ещё необходимо предпринять в этом направлении?

Г. Музическу предлагает проконсультироваться у компетентных музыкантов и выясняет, каким требованиям должно отвечать подобное собрание песен. В те времена господствовало убеждение, будто музыкальный фольклор должен публиковаться в виде мелодий с фортепианным аккомпанементом. Г. Музическу понимает, к каким последствиям это может привести. С одной стороны, он задаёт вопрос, как следует представлять песню – „одноголосно или с аккомпанементом”, а с другой – пытается решить, „оставить ли песни в ладах, в которых они существуют, или подчинить их современному мажору или минору” [5, р. 34].

Это прямо касается проблемы гармонизации народных мелодий, которая и сегодня горячо обсуждается композиторами и музыковедами. А в качестве практической меры Г. Музическу предлагал запись народной музыки осуществлять постепенно, в течении года или двух, по районам, пока не будет создано представление о молдавском

национальном музыкальном фольклоре. Дискуссии продолжались, но никаких практических действий не последовало.

Вот почему в следующем году Г. Музическу снова выступает на страницах журнала *Arta* со статьёй под названием *Naționalism sau cântecele populare*, в которой рассматривает проблему музыкального фольклора в свете требований музыкального воспитания в школе. Он вносит новый вклад в выявлении художественной ценности народной музыки, решительно выступая против тех, „которые, желая прослыть знатоками, заходят далеко – так далеко, что без стеснения отрицают все достоинства наших народных песен” [6, р. 17].

Со свойственным ему темпераментом, Г. Музическу клеймит эту позицию, стремится развеять сомнения в высоких достоинствах народного творчества и заканчивает статью следующим призывом: „Принимая во внимание всё, что нам говорят учёные, музыканты, государственные деятели, патриоты, знающие цену национальной музыке, необходимо чтобы именно они, носители всего молдавского, перешли от слов к делу и начали поддерживать, выявлять и нести народу всё, что создаётся им в области материальной и интеллектуальной, ибо одно дело говорить, а совсем другое - делать” [6, р. 20].

И он переходит к делу. В этом же номере журнала, открывающемся вышеупомянутой статьёй, публикуются три мелодии: *Văleanca*, *Vine știuca de la baltă*, *Moșulică*, записанные Г. Музическу в фортепианном изложении с выделенной мелодией и скромным аккомпанементом. Публикация открывается прекрасно гравированным названием *Melodii populare culese și armonizate de G. Muzicescu*. Каждая мелодия сопровождается указанием места, где она поётся и именем того, кто её напел, например: „Песня исполняется в округе Роман, записана от Никиты, лэутара из села Кырлиджи”. Редакция журнала добавляет, что эти мелодии являются частью коллекции Г. Музическу, „что эти мелодии подлинные, именно такими их услышал тот, кто записал, добавив только гармонизацию или аранжировку аккомпанеента” [6, р. 21]. Так впервые в истории музыкальной педагогики Молдовы появляются подлинно научные и продуманные собрания народных песен, которые основываются на новом подходе к подбору лада и тональностей в гармонизации народной песни.

Эти факты позволяют констатировать, что нововведения Г. Музическу в области гармонизации народных песен явились прогрессивными начинаниями в деле использования фольклора как основного дидактического материала в школьном музыкальном воспитании.

Г. Музическу идёт дальше в изучении народных песен, стремясь найти психологическую основу, на которой они возникли: он объясняет их воспитательную и созидательную роль в жизни народа, написав 3-4 годами позже в предисловии к публикации *12 melodii populare...* прекрасные, достойные самого В. Александри слова: „Я никогда не сомневался в красоте, богатстве, магической силе влияния народных песен. Я думаю, настала пора слушать и изучать эти народные мелодии, а не только иностранные” [2, 149]. Под иностранными подразумеваются немецкие и французские песни, которыми изобиловали сплошь и рядом тогдашние учебники для школьников, а также пособия и методики для учителей пения и музыки общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Другими словами, Г. Музическу настойчиво доказывает необходимость использования в школьной практике слушания и исполнения народных песен и мелодий Молдовы.

Идеи о воспитательном характере музыки и о введении фольклора в музыкальное воспитание и образование, изложенные в перечисленных работах имели практическое последовательное воплощение в его практических работах и пособиях: *12 melodii populare...*, *25 cântece pentru 1, 2, 3, 4 și mai multe voci*, *Curs practic de muzică vocală*.

Весь материал учебника рассчитан на использование его в практической работе учителя в плане развития у детей точного интонирования. Г. Музическу последовательно излагает материал по темам с соответствующими примерами и пояснениями. Содержание учебника показывает, что его автор был образованным педагогом-музыкантом, обобщившим практику своей работы в школе и деятельности своих учеников в начальных школах. Вместе с тем он использует труды других авторов в этой области. В указании библиографии по составлению этого пособия находим 16 работ по теории музыки французских, немецких и русских авторов. Всё это придало учебнику теоретическую ценность и практическую перспективу. Г. Музическу достиг поставленной цели – дать конкретный материал для учителей пения: раскрыть эффективные методы обучения детей по нотам. Не случайно эта работа была удостоена медали на Всемирной выставке в Париже в 1889 году.

Большое место в педагогическом наследии Г. Музическу принадлежит проблеме создания музыкального репертуара, в которой нами выделены три направления:

- фольклор как материал первостепенной важности и значимости для учебной практики;
- церковная музыка как неотъемлемая часть духовной культуры;
- обработка и запись народных песен и церковных гимнов для школьных хоров.

С первых шагов своей деятельности в качестве педагога Г. Музическу подчёркивал необходимость использования на уроках музыки понятного и доступного для учащихся материала. Им стали народные песни, которые по его глубокому убеждению, были близки школьникам по той простой причине, что они, с одной стороны являлись продуктом музыкально-поэтического творчества народа, а с другой – отражением жизни с её повседневными заботами и печалью, радостями и надеждами и церковные гимны – как неотъемлемая часть духовной жизни народа. Кроме того, в его педагогической работе они выполняли двойную функцию: практическое усвоение теоретических положений по нотной-музыкальной грамоте и воспитание эстетического вкуса учащихся. Все эти положения мы находим в его реферате *Cântecele bisericesti și muzica*.

Проблемы углублённого изучения церковной музыки всегда волновали Г. Музическу, поэтому одним из первых в Молдове он обращается к записи церковной музыки и народных песен с помощью современной нотации, для более доступного изложения. Переложение церковного песнопения на западную нотацию (линейное нотное письмо) имело много возражений со стороны Святого Синода, который не допускал возможности транскрипции по причине того, что неизменная передача церковных мелодий линейным нотным письмом невозможна, так как в церковной музыке существуют некоторые знаки, которые не находят соответствия в западной нотации.

С целью доказать свою правоту, Музическу печатает на страницах журнала *Arta* ряд статей под общим названием *Studiul corurilor bisericesti*, в которых наряду со значением исполнения церковных гимнов в школе автор доказывает необходимость линейного нотного письма для более быстрого освоения церковной музыки. Впоследствии линейная запись церковной музыки позволила композитору создать школьный репертуар, включающий в себя церковные гимны (*Литургии*).

Изучение его работы *Imnele Sfintei Liturghii*, состоящей из обработок церковных гимнов, выявило малоизученный факт творчества Г. Музическу – придание церковным гимнам интонаций аутентичного фольклора. Таким образом, можно утверждать, что он был первым композитором и педагогом, соединившим фольклор и религиозную музыку и использовавшим это взаимопроникновение с дидактическими целями в школьном музыкальном воспитании.

Среди педагогических идей Г. Музическу важное место принадлежит эстетическому воспитанию школьников средствами хорового искусства. С именем Г. Музическу связан расцвет хорового искусства в молдавской музыкальной культуре. Его концепция о роли хоровой музыки начала формироваться ещё во время учёбы в Придворной певческой капелле Петербурга, имеющей в то время богатые хоровые традиции.

В дальнейшем, всю свою жизнь он был связан с хором, с которого началась его творческая музыкальная деятельность. Он занимается организацией хора в Молдове, чтобы тот, в соответствии с его концепцией, стал современным и совершенным музыкальным инструментом. И о том, сколь фундаментальными и интересными исследованиями занят Г. Музическу, какой музыкальной и исторической информацией он владеет, какие проблемы его волнуют, можно судить по ряду его статей, опубликованных в 1883 и 1884 годах в Ясском журнале *Arta*.

Идея хорового коллектива, существовавшая в музыкальной жизни Молдовы в таких скромных масштабах, со времени появления там Г. Музическу радикально изменилась. Его убеждения и его деятельность значительно расширили сферу содержания, прояснили и уточнили взаимоотношения хорового коллектива и общества. Под влиянием идей Г. Музическу о значении хоровой музыки в музыкальном воспитании и образовании, с 1864 года хоровое пение вводится в учебные планы школ Бессарабии.

Рассматривая пение как естественную потребность детей, Г. Музическу в своём пособии *Repertoriul şcolar* посвящает этому вопросу небольшое введение, в котором сообщаются общие сведения о пении, о диапазоне хоровых голосов, регистрах голоса певца, требования к певцу. Именно хоровое пение, по мнению Г. Музическу, должно быть основным средством музыкально-эстетического воспитания детей. В пособии умело подобраны двух-, трех- четырехголосные произведения на народной основе с учётом диапазона детского голоса.

В своих статьях и заметках, наряду с важными вопросами школьного музыкального воспитания и образования, Музическу затрагивает и проблемы подготовки будущих учителей. Много ценных указаний по вопросам преподавания музыки в школе он даёт своим студентам, которые занимались педагогической деятельностью во время учёбы в консерватории, а также учителям музыки, своим бывшим ученикам – выпускникам. Отвечая на их заботы, давая практические советы, Г. Музическу помогал им в составлении репертуара. Его контакты с учителями не остались без практических результатов. Уже через короткое время журнал *Arta* сообщает: „Учителя из округа Ясс и Васлуй созданы в Яссы для участия в ежегодных конференциях. На одной из этих конференций Г. Музическу познакомил учителей с музыкальными вопросами, которые теперь обсуждаются, то есть вопрос национальных песен, понимая их роль, учителя, собравшиеся там, решили определённое время на каждой конференции уделять музыкальным вопросам” [7, p. 34].

Оригинальность и значимость педагогических идей Гавриила Музическу заключается, прежде всего, в том, что он впервые поднимает на качественно новый уровень музыкальное воспитание и образование детей в школе:

- обращает внимание на качество преподавания музыки в школе;
- определяет основные направления в содержании музыкального воспитания и образования (народная музыка, церковная музыка, их обработка для школьных хоров);
- составляет дидактический материал для школьного музыкального воспитания и образования, состоящий из практических курсов, пособий, коллекций хоров;
- обращает серьёзное внимание на подготовку будущего учителя в школе, оказывает практическую помощь учителям музыки.

Новизна и прогрессивность идей и взглядов Г. Музическу состоит:

- в выявлении воспитательных функций народной музыки и введении её как основного дидактического материала в школьное музыкальное воспитание и в определении роли хоровой музыки в музыкальном воспитании;
- в новаторской попытке подхода к гармонизации народной музыки на основе старинных ладов;
- во введении нового обозначения и записи современной нотацией церковной музыки для более доступного её изучения и исполнения.

Всё это говорит о том, что все его начинания были новаторскими и носили прогрессивный характер, став впоследствии ведущими в национальной системе музыкального воспитания и образования 20-30 годов XX столетия.

Библиографические ссылки

1. MUZICESCU, G. *Curs practic de muzică vocală*. Iași: Editura "Librăriei Nouă", 1912.
2. BREAZUL, G. *Educația și Estetica*. București, 1947.
3. MUZICESCU, G. Relativ la cântecele naționale. **In:** *Arta*. 1885, nr. 9-10.
4. MUZICESCU, G. Deșteaptă-te, române. **In:** *Arta*. 1884, nr. 23-34.
5. MUZICESCU, G. 5.000 lei noi. **In:** *Arta*. 1884, nr. 11.
6. MUZICESCU, G. Naționalism sau cântecele populare. **In:** *Arta*. 1885, nr. 7.
7. MUZICESCU, G. *Separățiunea patrimoniilor*. Teză de licență. Iași, 1893.