

DIGITAL TRANSFORMATIONS AND MUSICAL EDUCATION ON THE TRADITIONS OF FOLK INSTRUMENTAL CULTURE

Dmitrii Rytov

rytovda@mail.ru

Saint Petersburg State University of Culture, Russia

Abstract: The paper presents the peculiarities of introduction of digital technologies in musical education on traditions of folk instrumental culture, the potentials of building an educational process on the basis of centuries-old traditions of the Russian people, its richest cultural heritage, in particular, folk art culture. Functions of folk art culture are shown and analyzed. The core viewpoint of the paper is showing the importance of knowledge and respect for own culture as a guarantor of self-preservation of the ethnic group, strengthening of social self-awareness, formation of tolerant relationships and relationships with other ethnic groups. The importance of folk instruments in children's musical education is considered. The possibilities of solving the problem of archiving of cultural heritage products and providing them with full access are explored. Modern opportunities of distance education and use of digital technology resources in music education are demonstrated.

Keywords: *Folk Art Culture; Cultural Heritage; Traditions of Folk Instrumental Culture; Translation of Cultural Values; Digital Technologies; Information Environment; Distance Education*

ЦИФРОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ТРАДИЦИЯХ НАРОДНОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ¹

Дмитрий Рытов

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия

Резюме: Раскрыты особенности внедрения цифровых технологий в сфере музыкального образования на традициях народной инструментальной культуры. Показаны потенциалы построения образовательного процесса на основе многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной художественной культуры. Показаны и проанализированы функции народной художественной культуры. Актуализировано значение знания и уважения культуры своего

¹ В статье публикуются результаты доклада, представленного на конференции LCH 2019

народа как гаранта самосохранения этноса, укрепления социального самосознания, формирования толерантных взаимосвязей и взаимоотношений с другими этносами. Рассмотрено значение народных инструментов в музыкальном образовании детей. Раскрыты возможности решения проблемы архивации продуктов культурного наследия и обеспечения к ним полноценного доступа. Продемонстрированы современные возможности дистанционного образования и использования ресурсов цифровых технологий в музыкальном образовании.

Ключевые слова: народная художественная культура; культурное наследие; традиции народной инструментальной культуры; трансляция культурных ценностей; цифровые технологии; информационная среда; дистанционное образование

Современные реалии констатируют все большее развитие цифровых технологий, демонстрацию различных форм цифровых трансформаций, с прослеживаемой тенденцией перехода от производства материальных продуктов к производству цифровых продуктов. Стоит отметить, что процесс интеграции цифровых технологий практически во все области деятельности человека несет за собой глобальные изменения и видоизменения, в том числе, и в сферу культуры и образования. Меняются не только принципы и алгоритмы создания новых продуктов и сохранения имеющихся, но меняется и сам человек, который оказывается в новой информационной среде, требующей перестройки мышления, восприятия и обработки информации. Стоит обратить внимание, что все эти тенденции непосредственно касаются и ребенка, процессов его образования и воспитания.

Мир детства современного ребенка полон вызовов и проблем. Констатируется перенасыщенность окружающего ребенка информационного пространства, системно меняются процессы обработки и фильтрации информации, возникают деструктивные явления, ведущие к гаджетизации сознания маленького человека, замкнутого в мир только виртуального общения.

Недостаток реального общения ведет к деформации культурных и социальных ценностей, межличностных взаимоотношений. С одной стороны, внедрение цифровых технологий позволяет быстро и оперативно решать вопросы, получать необходимую информацию, а с другой стороны, теряется «теплое», аналоговое общение человека с

окружающим миром. Возникают закономерные вопросы: куда мы идем, зачем идем именно туда и что делаем? Ситуация решения этих противоречий свидетельствует о необходимости новых подходов, в том числе, в сфере музыкального образования на традициях народной инструментальной культуры. Построение модели образовательного процесса на основе многовековых традиций русского народа, его богатейшего культурного наследия, в частности, народной художественной культуры, является в настоящее время особенно актуальной. Знание и уважение культуры своего народа выступает определенным гарантом самосохранения этноса, укреплением социального самосознания, а также создает предпосылки для формирования толерантных взаимосвязей и взаимоотношений с другими этносами. В толковом словаре К. Ожегова понятие культура формулируется как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей (Ozhegov and Shvedova, 2006: 313). Становление и развитие культуры невозможно без бережного отношения к традициям. В философском словаре дано определение традиции. Это исторически сложившиеся и передаваемые от поколения к поколению обычаи, обряды, общественные установления, идеи и ценности, нормы поведения и т.п.; элементы социально-культурного наследия, сохраняющиеся в обществе или в отдельных социальных группах в течение длительного времени (Frolova, 2001: 577). «Народная художественная культура является частью художественной культуры общества.

Она развивается под влиянием принятых и утвердившихся в данном обществе художественных норм, ценностей и идеалов. Спецификой народной художественной культуры является то, что она воплощает в себе традиции (то есть устойчивые формы жизни народы, отражающие особенности его национального характера и национальных образов мира)» (Baklanov and Streltsov, 2000: 36).

Народная художественной культуры имеет функции: познавательную, мировоззренческую, социализирующую. Если прямое сакральное, обрядовое, прикладное назначение народной художественной культуры в современное время может быть не так ярко выражено и функционально, но оно трансформируется в систему

важных принципов, понятий и категорий, создающих знание и понимание своей истории, своей культуры, своей общности. Я.В. Чеснов отмечает, что «видя в народной фольклорной культуре живой организм, мы констатируем не только ее подвижность, адаптивность и системность. Нужно подчеркнуть целевую самостоятельность всей народной культуры, ее способность предшествовать многим социальным и ментально-психическим установкам, формирующих личность (Chesnov, 2014: 30). Неразрывность связи поколений создает соединительный культуросозидающий фундамент из ценностей прошлого для будущего.

В этом контексте этнокультура, которая имеет огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности, может проявляться и как культурная норма, выраженная в традициях, обычаях, ритуалах характерных для определённого этноса. Динамичные изменения, происходящие в системе образования и воспитания России, требуют новых подходов к созданию условий для всестороннего развития ребенка, его социального воспитания, обращения к имеющимся ценностям, которые помогут сбалансировать образовательные и воспитательные стратегии в век цифровых технологий. Стратегически важной задачей является формирование неразрывности связи поколений через создание культуросозидающего фундамента из наследия прошлого для будущего, а также оптимальность при использовании современных цифровых технологий. Ресурсы народной музыкальной культуры, народных музыкальных инструментов влияют на всестороннее гармоничное развитие ребенка, активное познание окружающего мира, позволяют осуществлять социализацию ребенка в системе культурных ценностей родной культуры. Ребенок слышит родную речь, мелодику напевов, голоса инструментов своего народа – все это позволяет на генетическом уровне обратиться к тому, что было большое количество лет назад. Это очень важная и мощная подпитка, которая позволяет ребенку выходить на совершенно новый уровень. Это и формирование национальной самоидентичности и гармонизация межкультурных взаимоотношений, построенных на принципах толерантности и взаимоуважения. Народная музыкальная культура является одним из средств, когда через уважительное отношение к своей культуре формируется взаимоуважением к культуре других

народов. Стоит обратить внимание, что в процессе музицирования, игры на народных инструментах возникает динамичное коммуницирование с другими детьми. Причем, не только на уровне музыкального взаимодействия, но и на уровне выстраивания общих межличностных взаимоотношений и общения. Дети, которые играют в ансамбле (коллективе, команде), выполняющем определенные задачи, начинают по другому относиться друг к другу, более внимательно прислушиваются к мнению человека, который находится рядом и участвует в музыкальном проекте. Также важным моментом является формирование личностных качеств, позволяющих решать не только узкопрофильные задачи, но и которые позволяет решать вопросы формирования общежизненных умений. Можно вспомнить высказывания древнегреческих мыслителей, которые при исследовании человека обращали внимание на гармоничный синтез его качеств. Так Аристотель выделял три стороны воспитания: физическое, нравственное и умственное. А во время обучения в школе он на один уровень ставил изучение математики, астрономии, литературы, истории, философии и музыки.

Включение в процесс музыкального образования народных инструментов значимо, так как они выступают в роли символов – носителей звуковой национальной самобытности, которые имеют свой оригинальный, неповторимый звук. Ребенок («купается») в их тембровой палитре, он музыкально-эстетически развивается, пробует, ищет, изучает, обращается к истокам своего народа. На уровне становления звуковых представлений у ребенка происходит формирование основ бережного отношения не только к народной музыке, но и к музыке разных жанров: классической, джазовой, эстрадной и др.

Родство звукообразующих и формообразующих параметров народных инструментов позволяет ребенку в русле родных представлений лучше понимать свойства инструментов (погремушки, трещотки, рубели, свистульки, желейки и др.). Ребенок сразу погружается в определенные социокультурные процессы. Игра на народных инструментах, из-за их относительной простоты освоения, позволяет сразу включать ребенка в музыкальную деятельность, заниматься ему звукообразованием и звукотворчеством. Взяв в руки

ложки или другой простейший народный инструмент, он сразу начинает играть, творить. Это - мотивационная предпосылка. Ребенок заинтересован. Коллективные формы музицирования позволяют созидательно взаимодействовать с другими участниками ансамбля. Народные инструменты предоставляют ребенку возможность включиться в многослойную развивающую среду формирования музыкальных задатков и раскрытия своих потенциалов. Это своеобразный мотивационный аккумулятор для изучения и академических инструментов. Причем, меняется вектор их изучения. Происходит отход от позиции потребления, а усиливается роль решения образовательных задач с позиции коллеги, партнера. Единое звено: ребенок-МУЗЫКАНТ и профессиональный МУЗЫКАНТ.

В рамках реализации информационно-просветительской функции каждый народный инструмент – это путь к изучению традиций определенного региона, анализа конструктивных особенностей инструментов определенной местности. Немаловажно, как изучаются и транслируются культурные ценности в современных реалиях. При потере прямой репрезентации изначальных функций инструментов (утилитарных, сигнальных, обрядовых) акцент переносится на культурологический и образовательный аспекты их применения в музыкальной деятельности. Можно продемонстрировать свое умение играть на инструменте на различных фестивалях, конкурсах, концертах.

Участие в этих мероприятиях обеспечивает также общение и взаимообогащение в среде увлеченных этим направлением музыкального исполнительства людей. Как видно, народная музыкальная культура и народные музыкальные инструменты имеют огромные культурные и воспитательные потенциалы в музыкальном образовании детей, которые могут быть усилены за счет использования современных цифровых технологий, трансформации их возможностей. Для детей очень важно знакомиться с лучшими образцами культурного наследия своего народа. При этом достаточно остро стоит проблема архивации продуктов культурного наследия и обеспечения к ним полноценного доступа. Фиксация на различных электронных, цифровых носителях этих продуктов выступает в статусе более долговечного способа сохранения информации. Стоит только обратить внимание на предоставление

возможности архивации материалов не только резервным копированием на другой носитель (backup copy), но и создании многоуровневой системы резервации информации, в том числе, на разных типах носителей. Механизмы, электроника подвержены различным видам поломкам, выходит из строя. Многоуровневое копирование позволит обеспечить долговечность сохраняемой информации и обеспечит ее доступность и использование на протяжении длительного времени. Различные сайты, медийные источники, интернет-энциклопедии позволяют реализовывать информационную функцию – предоставлять информацию об исполнителях на народных инструментах, о творческих коллективах, играющих на этих инструментах. Творческая функция реализуется в режиме самопредставления творческих единиц с помощью созданных ими визитных карточек в форме персональных сайтов, ютуб-каналов и др. Афиши выступлений исполнителей выступают в роли определенного портфолио, которое позволяет фиксировать творческие достижения коллективов, творческие портреты-истории становления и развития исполнителя. Профильные интернет-ресурсы и размещенные на них проекты позволяют не только фиксировать, структурировать творческие единицы по направлениям деятельности, но и обеспечивают возможность общения музыкантов друг с другом, получать информацию о мероприятиях с помощью электронных ресурсов. Предоставление методической помощи обеспечивает проведение мастер-классов ведущих исполнителей на народных инструментах, использование наукометрических баз, позволяющих большому количеству заинтересованных лиц получить методическую информацию по интересующим их проблемам.

Размещение научно-методических материалов в интернете, в социальных сетях позволяет расширять информационное поле для публикации материалов и для их изучения. Все большую популярность получают различные дистанционные формы обучения при проведении научно-методических мероприятий, в том числе и в системе музыкального образования. Видеоконференции очень удобны как для ведущего, лектора, так и для участников этого мероприятия. Практически в любой точке света можно подключиться и принять участие

в работе видеоконференции, показать и продемонстрировать свои знания, имеющийся опыт. Форма вебинара позволяет не только дать информацию, продемонстрировать практические навыки, но и в онлайн-режиме обмениваться рекомендациями, уточнять и дополнять информацию, осуществлять консультирование в чате.

Использование электронных средств обучения позволяет с помощью мультимедийных средств и подбора средств обучения осуществлять активное и целенаправленное художественно-творческое взаимодействие и обучение педагога с обучающимися. Следует обратить внимание, что открыты возможности, при поддержке соответствующих государственных, грантовых программ, проводить дистанционное образование бесплатно. Различные типы компьютерных средств (презентации, электронные энциклопедии, электронные учебники и электронные учебные курсы, музыкальные прикладные программы, облачные сервисы для хранения и демонстрации информации) позволяют процесс музыкального образования насыщать новыми возможностями, способствующими повышению уровню эффективности обучения. Однако, обучение музыканта-исполнителя с помощью только дистанционных технологий невозможно, так как не будет хватать оперативной коррекции процесса обучения, «живого» общения между педагогом и исполнителем и ситуативного отклика при многомерности решаемых образовательных и исполнительских задач, энергетического и эмоционально-чувственного восприятия исполняемой музыки. Немаловажно отметить, что игра на народных инструментах, относящихся изначально к музыкальным орудиям бесписьменной передачи информации, требует персонального отклика музыканта на исполняемую музыку. Музыкальная деятельность в этом случае не связана с чтением и дальнейшим воспроизведением нотного текста. Происходит индивидуальное переосмысление музыкального материала, импровизация на основе личных умений владения инструментом, уровня духовного опыта, умения передать музыкальную мысль через свои исполнительские и творческие возможности. Применение цифровых технологий в данном случае возможно только для фиксации и дальнейшего воспроизведения исполненного, передаче и обработке записанной информации.

В заключении можно констатировать, что использование цифровых технологий в музыкальном образовании на традициях народной инструментальной культуры не являются самоцелью, так как не может заменить или вытеснить априорную ценность этого феномена в первоизданном виде, силу его музыкально-педагогического воздействия. Однако использование стремительно развивающихся цифровых технологий может выступать в роли гибкого и современного инструмента сопровождения процесса музыкального образования, дополнения его новыми возможностями.

Литература / References

- Baklanov, T. I.; Streltsov, E. Yu. (eds.) (2000).** Folk Art Culture: Textbook / Ed. Baklanov T.I., Streltsov E.Yu. - М.: MGUKI, 2000. -- 344 p. (In Russian) / [Народная художественная культура: Учебник / Под ред. Баклановой Т.И., Стрельцовой Е.Ю. - М.: МГУКИ, 2000. - 344 с.]
- Chesnov, Ya. V. (2014).** Philosophical anthropology of folk culture / Ya. V. Chesnov. - М.: Canon + ROOI "Rehabilitation", 2014 (In Russian) / [Чеснов Я. В. Философская антропология народной культуры / Я. В. Чеснов. - М.: Канон + РООИ «Реабилитация», 2014]
- Frolova, I. T. (ed.) (2001).** Philosophical Dictionary / Ed. I.T. Frolova. - 7th ed., Revised. and add. - М.: Republic, 2001 (In Russian) / [Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2001]
- Ozhegov, S. I.; Shvedova N. Yu. (2006).** Explanatory Dictionary of the Russian Language: 80,000 words and phraseological expressions / Russian Academy of Sciences. Russian Language Institute V.V. Vinogradova. - 4th ed., Revised. - М.: LLC "A TEMP", 2006 (In Russian) / [Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. - 4-е изд., дополненное. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006]

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО: ОПАЗВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

CULTURAL AND
HISTORICAL
HERITAGE

PRESERVATION
PRESENTATION
DIGITIZATION

Съставители
Галина Богданова
Ваня Матеева

Editors
Galina Bogdanova
Vanya Mateeva

Материалите в сборника са обект на авторско право. Разрешава се безвъзмездно ползване на техни електронни/ хартиени копия само за лична употреба или обучение, при пълно цитиране на текущата страница и след писмена декларация от цитиращия за липса на търговски намерения. За копиране под друга форма, препубликуване или публикуване на сървъри се изисква писмено разрешение и/или заплащане.

This work is subject to copyright. Open and free of charge use of digital/hard copies of publications is granted only for personal or educational use, with full citation of the current page, and after written declaration of the quoting side for not-commercial intention. For any other reproducing types, re-publishing, photocopying, recording, or any other storage retrieval system/ server written permission and/or fee is required.

© Авторски колектив, 2019

© Authors` Group, 2019

Технически редактори:
Николай Ноев
Калина Сотирова-Вълкова
Каляян Николов

Technical editors:
Nikolay Noev
Kalina Sofirova-Valkova
Kaloyan Nikolov

Научна поредица: том 5, брой 2 (7)/2019
Science series: vol. 5, issue 2 (7)/2019

www.math.bas.bg/vt/kin
ISSN: 2367-8038