

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОК-ОПЕРЫ

Березкина Елена Николаевна

Зам декана по воспитательной
работе ФИиХО ВГПУ,
Кандидат педагогических наук,
доцент
г. Воронеж

E-mail: beryozkinaelena@mail.ru

Синяткина Мария Ивановна

студентка магистратуры ЗФО
2 курса факультета искусств и
художественного образования
ВГПУ г. Воронеж

E-mail: mashkosin@mail.ru

Аннотация. В статье раскрывается образовательный потенциал жанра рок-опера. Обосновывается важная роль развития интереса к классической музыке и образцам общей духовной культуры, и рассматриваются возможности формирования интереса к классической музыке через изучение рок-опер. Особое внимание уделяется вопросу включения рок-оперы в учебные и внеучебные виды деятельности школьников.

Ключевые слова: образовательный потенциал, рок-опера, классическая музыка, опера, урок музыки, внеклассные мероприятия.

В современном обществе доминирует культура потребления, ее задачей является создание быстро сменяющегося и хорошо продаваемого продукта. Образцы классической подлинной высокодуховной культуры становятся все более элитарными. Их заменяют поверхностные аналоги доступные для понимания широким массам. В особенности эту тенденцию можно проследить на примере музыкальной культуры, которую давно поглотила индустрия. Можно констатировать, что в современной России углубляется культурный кризис. Он характеризуется потерей интереса к подлинному искусству, потерей чувства прекрасного, происходит подмена ценностей, исчезает способность сопереживать. Наиболее восприимчивыми к низко-художественным образцам музыкальной культуры, навязываемой через СМИ и интернет, является подрастающее поколение.

Главная роль в решении этой проблемы принадлежит образовательным учреждениям, в частности школе. В этих условиях особое внимание необходимо уделять изучению и формированию интереса к классической музыке, поскольку она является частью общей духовной культуры, способна дать импульс личностному росту и развитию, сформировать высокие нравственные ценности.

Нельзя отрицать, что для восприятия и формирования интереса к классической музыке, человек должен обладать определенным уровнем знаний и подготовки. В наши дни многие взрослые с трудом способны воспринимать сложные произведения классической музыки, что уж говорить о школьниках, живущих в ритмах новой эпохи. Для развития интереса к классической музыке, для подготовки к слушательской деятельности, для развития способности воспринимать крупные музыкальные формы и расширения музыкального кругозора, мы предлагаем обратить внимание на образовательный потенциал более молодого жанра: рок-опера.

В литературе, посвящённой изучению современной музыки, рок-опера определяется, как музыкально-драматическое произведение, стилистической основой которого является рок-музыка [4]. Жанр, представляющий собой симбиоз между классической оперой и рок-культурой возник во второй половине

20-го века. Наиболее известны такие рок-оперы, как «Иисус Христос-суперзвезда» Эндрю-Ллойд Уэббера, «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова, «Стена» группы Пинк Флойд, «Моцарт – рок опера» Д. Аттья и Э.Коэнна.

На наш взгляд, рок-опера обладает богатым образовательным потенциалом, а ее изучение в школах способно расширить кругозор учащихся и создать благоприятную почву для развития желания к изучению классической музыки. Имея непосредственное родство со своим классическим предком (оперой), рок-опера при этом более понятна молодежи благодаря, близкому подросткам музыкальному языку, ритмам и емкости изложения.

Изучая в литературе понятие образовательного потенциала, мы выделили следующие значимые для нас определения:

«Потенциал (от лат. potential – сила, мощь) – это источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определённой цели; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [1]. В педагогике понятие «потенциал» определяется наличием возможностей и средств, имеющих образовательную направленность.

Михайлова А.Е. толкует понятие «образовательный потенциал» как комплекс характеристик, направленных на формирование какого-либо определенного качества под влиянием установленных психолого-педагогических условий и средств [2]

Образовательный потенциал, может выступать условием успешности образовательного процесса: «будет гарантировать формирование основополагающих характеристик личности, рассматриваемых в качестве показателей, отличающих человека, образованного именно творческой составляющей деятельности, и проявляющихся в неизменном качественном результате при решении задач любой сложности» [3].

Образовательный потенциал рок-оперы можно охарактеризовать в следующих функциях.

Гносеологическая функция.

Характеризуется формированием у учащихся представлений о рок-культуре и музыкальной культуре второй половины двадцатого века в целом. В процессе изучения и анализа особенностей жанра рок-оперы, у учащихся расширяется музыкальный кругозор, появляется более четкое представление о музыкальных формах, творчестве зарубежных и советских композиторов. Благодаря применению учителем методов проблемного обучения в работе с рок-оперой, возможно формирование познавательного интереса к более сложным образцам классической музыки.

Аксиологическая функция.

Характеризуется формированием эмоциональной зрелости и нравственной культуры учащегося. Общечеловеческие темы, затрагиваемые в произведениях, например, тема «вечной любви» в произведении Рыбникова «Юнона и Авось», дают большие возможности для дискуссий, способны научить сопереживать, анализировать, а также могут помочь учащимся найти ответы на терзающие их личные вопросы.

Творческая функция.

Характеризуется развитием у учащихся творческих способностей благодаря разучиванию и исполнению со сцены композиций из рок-опер. Также возможность изучения данного жанра на уроках и во внеурочная деятельность дает большой простор для творчества, реализует потенциал школьной самодеятельности, обеспечивает межпредметные связи. Вокальные и музыкальные номера, театральные постановки можно включать в концерты и конкурсы, устраивать тематические мероприятия, музыкальные гостиные и тп.

Широкие возможности изучения жанра рок-опера дает внеурочная деятельность. Она включает разнообразные формы, позволяющие привлечь к участию школьников всех возрастных групп, использовать различные виды художественной деятельности; обеспечивает межпредметные связи с другими учебными дисциплинами; позволяет использовать потенциал школьной самодеятельности.

Так же мы обнаружили, что произведения из рок-опер можно изучать не только в рамках, предусмотренных программами, но и в различных тематических блоках. Так как ФГОС предусматривает возможность замены музыкального материала, если он способен отразить особенности тематического периода. Например, песня «Ты меня никогда не забудешь», будет прекрасной иллюстрацией при раскрытии темы «Звать через прошлое к настоящему», произведение «Аллилуйя любви» подойдёт для раскрытия темы «Вечные темы искусства и жизни.»

Изучая рок-оперу, на уроках и внеклассных мероприятиях школьники могут овладевать новыми знаниями о музыкальном искусстве, творчестве зарубежных и советских композиторов. Изучая номера из рок-опер учитель может обратить внимание на синергетичность жанра и использовать для объяснения взаимосвязи музыки, живописи и литературы.

Так же мы пришли к выводу, что рок-опера обладает образовательным потенциалом для формирования и развития интереса к классической музыке. Одним из способов развития интереса к классической музыке может быть сравнение рок-оперы с классической оперой. Их роднит, во-первых, структурная схожесть, оба жанра имеют в себе несколько частей (действий), всегда присутствует увертюра, арии. Во-вторых, музыкальный язык, хоть и является «роковым», все равно во многом приближается к классическим образцам, изобилует приёмами и формами классической музыки. В рок операх присутствуют хоровые сцены, речетативы, арии, а также широко используются народные и церковные интонации, как и в классической музыке. Говоря о сходстве нельзя не упомянуть и то, что все рок-оперы, обязательно пишутся на либретто, как и классические предшественники, да и сюжеты этих опер затрагивают извечные темы: любви, борьбы, надежды, пишутся на исторические и комедийные сюжеты.

Отличием является музыкальный язык: интонации и гармонии рок-музыки (блюзовая гамма, ритм с акцентом на вторую и четвертые доли), новое звучание достигается из за участие электронных инструментов и микрофонов,

характерная открытая манера пения. Роль многих классических театральные средств уходит на второй план, не для всех рок-опер требуются декорации или сложные костюмы, зато новую роль в постановках начинает играть свет и видео эффекты. А также стирается жесткая дифференциация артистов рок-опер, на сцене они могут выполнять сразу несколько ролей: играть на инструменте, петь, участвовать в театральных номерах. Но и в том и в другом жанре главное – это человеческие характеры, чувства и страсти, столкновения и конфликты, которые раскрываются в музыке.

Предлагая ученикам для изучения рок-оперы, учитель как бы перекидывает мостик: через интерес к рок-опере к интересу к классической музыке. Само её использование на уроках музыки, её сравнение с классической музыкой создаёт благоприятные условия для организации проблемного обучения, которое является важнейшим средством формирования интереса к классической музыке в целом.

Таким образом, реализация образовательного потенциала рок-оперы заключается в использовании всех возможностей, средств и ресурсов данного жанра. Таких, например, как сравнение рок-оперы с классической оперой, изучение музыки и сюжетов, обсуждение вечных ценностей, отраженных в произведениях, разучивание вокальных номеров, исполнение на концертах и конкурсах. Изучение жанра рок-оперы способствует созданию благоприятных условий для развития интереса к классической музыке и образцам общей духовной культуры, которые способны дать импульс еще большему личностному росту и развитию, сформировать высокие нравственные ценности.

Список литературы

1. Большой энциклопедический словарь / под ред. А.М. Прохорова. – М.: Научное изд-во «Большая Рос. Энциклопедия». – СПб.: Норинт, 1999.-948 с.
2. Михайлова А.Е. Народная педагогика в культуре Псковского края//А.Е. Михайлова. – Псков: ООО «ЛОГОС Плюс», 2012. – 204 с.

3. Набиев В. Ш. Основопологающие характеристики личности в новом образовательном формате вуза / В. Ш. Набиев // Высшее образование сегодня. — 2011. — №1. — 69-71 с.

4. Феофанов О. Рок-музыка вчера и сегодня / О. Феофанов. — Москва: Издательство «Детская литература», 1978. — 158 с.

EDUCATIONAL POTENTIAL OF ROCK OPERA

Berezkina Elena Nikolaevna

Deputy dean

Deputy Dean of the educational

Department work,

Faculty of arts and art education,

VSPU,

Voronezh

E-mail: beryozkinaelena@mail.ru

Sinyatkina Maria Ivanovna

student of VSPU

2 courses of the

Faculty of Arts and

art education

Voronezh

E-mail: mashkosin@mail.ru

Abstract. The article reveals the educational potential of the rock opera genre. The important role of developing interest in classical music and examples of a common spiritual culture is substantiated, and the possibilities of generating interest in classical music through the study of rock operas are examined. Particular attention is paid to the inclusion of rock opera in educational and extracurricular activities of students.

Key words: educational potential, rock opera, classical music, opera, music lesson, extracurricular activities.