

Е. В. Толстова

Использование педагогических идей Мартина Лютера в музыкальном воспитании молодежи

Статья рассматривает функцию музыкального искусства в эпоху Реформации, принципы композиторской деятельности знатока музыки и практика Мартина Лютера. Умело используя музыку в деле просвещения немецкого народа, он сделал совместное пение и музицирование неотъемлемой частью евангелической общинной жизни. Старые народные песни были подвергнуты обработке, написаны новые воодушевляющие песни, в том числе «Господь – могучий наш оплот», издавались сборники песен. Тонко чувствуя своеобразие немецкого языка, Лютер обнаружил подходящую форму в строфической песне, назвал критерии создания немецких песен. Хотя роль музыки сквозит в высказываниях многих авторов и закреплена в афоризмах, но научно она недостаточно изучена. С опорой на современное исследование музыкального педагога профессора Н. G. Bastian выявлена сопоставимость его выводов с мыслями великого реформатора о спасительной для души и пробуждающей мозг музыке. Исследован воспитательный эффект применения музыки в школьном обучении: доказаны ее позитивное влияние на умственное развитие, социальную компетенцию, духовный рост, успехи в других школьных дисциплинах и социально-терапевтическая функция музыки. Результаты исследования лютеровского народного просвещения могут использоваться в реализации положения о необходимости систематического использования музыки в учебно-воспитательном процессе.

Keywords: classical music, spiritual and moral development, a collection of Lutheran songs, singing together, personality characteristics, public education, community singing, Evangelical community life.

E. V. Tolstova

Use of Martin Luther's Pedagogical Ideas in the Youth's Musical Education

The article considers functions of music in the era of the Reformation, the composing principles of Martin Luther, who was the music expert. Skillfully using music in the education of Germans, he made a joint singing and playing music an integral part of the evangelical community life. Old folk songs were revised by him, encouraging new songs composed including «Eine feste Burg ist unser Gott», song books were published. Having a subtle feeling of the uniqueness of the German language, Luther found a suitable singing form – the strophic song, he called criteria to compose German songs. Although the role of music is emphasized in statements of many authors and imprinted in aphorisms, but it is poorly proven scientifically. Building on Professor H. G. Bastian's recent study of music, comparability of his findings with the thoughts of the great reformer about sole saving and brain awakening music was revealed. The educational effect of music in schooling is investigated: its positive impact on the intellectual development, social competence, spiritual growth, progress in other school subjects, social and therapeutic function of music. Results of the study of Luther's public education can be used to implement the statement requiring the systematic use of music in the educational process.

Keywords: classical music, spiritual and moral development, a collection of Lutheran songs, singing together, personality characteristics, public education, community singing, Evangelical community life.

Возвысить, облагородить, развить способности личности и вселить в нее стремление к лучшему, приучить человека любить прекрасное и правильно понимать его – в этом заключается задача музыкального искусства в воспитании, а плодом его должна быть внутренняя гармония, согласие между рассудком и чувством воспитанника. Каждому свойственно стремление к прекрасному, но прекрасное понимается по-разному: на вкус и цвет товарища нет. Для Мартина Лютера в данном концепте превыше всего была музыка, она присутствовала как живое знание, как фактор окружающей среды в составе трех знаковых систем – цифра, буква, ноты. Он не признавал существования общества без музыки, в его время – эпоху Реформации – царил всеобщая музыкальная куль-

тура, а образованным считался тот, кто мог придумать мелодию и гармонизировать ее. Именно такой личностью был сам Лютер, и прав исследователь темы *Luther als Musiker*, единства силы и духа, доказавший, что «Бах невозможен без Лютера, дух Лютера посажен в музыку Баха, классике протестантской музыки, и где действует он, там действует Лютер» [6, с. 27].

Немецкий народ был в руках Лютера, как лира в руках мастера, его душа служила струнным инструментом – *Saiteninstrument*. Будучи знатоком музыкального искусства, вождем Реформации изучал 4 года теорию музыки в латинской школе, пел в церковном хоре, совершенствовал знания по музыковедению в Эрфуртском университете и музицировал настолько хорошо, что сокурсники счита-

ли его *musicus et philosophus eruditus*. Вождь Реформации умело использовал музыку в деле просвещения народа, потерявшего, по его убеждению, в себе христианское и национальное, не умеющего читать и писать, но знающего песни и любящего музыку, игру на инструментах. Поэтому просвещение народа Лютер и начал с музыки: именно в ней он усмотрел важнейшее эффективное средство педагогического воздействия на массы и вкладывал глубокий смысл в свои сочинения, заряжал соплеменников реформаторскими идеями и с песнями завоевывал города и деревни. В музыке участвовали все, совместное пение и музицирование стали самой жизненной и привлекательной частью евангелической общинной жизни – фирменным знаком протестантов. При этом Лютер ратовал за «правильную» музыку и считал, что только сложная музыка, вышедшая из церквей, сошедшая со сцен консерваторий, может вызывать сложные мыслительные модели: это – многоголосые песни («пение духовных песен хорошее и богоугодное дело»), хоралы (самому Лютеру приписывают сочинение около 30 хоралов), серьезная классическая музыка и народные песни (он добивался, чтобы «было как можно больше песен на родном языке, которые люди могли бы петь во время мессы») [8]. Лютер уважал светскую музыку, представляющую ценность в музыкальном смысле. Любил он и песни с танцами, хороводы, видел чистую радость в ритме. Чтобы не потерять достижения предков, он подвергал переработке старые песни, что также является его музыкальным достижением. Серьезная классическая музыка пользовалась у него таким же вниманием, как и народная, в ней он видел истоки «хорошей музыки». В связи с тем, что усилия по поиску авторов для новых песен не всегда были успешны, Лютер сам стал писать песни, хотя и считал себя «поэтом ничтожным и презренным», но обстоятельства вынудили его стать великим автором, «виттенбергским соловьем» [1].

Первая песня была написана Лютером на волне шока по факту сожжения реформационно настроенных монахов августинского ордена в Брюсселе в 1523 г., в этом же году Лютер написал дальнейшие песни, ставшие программой Реформации. *Achtliederbuch* («Книга восьми песен») – первый сборник реформационных песен, четыре из которых написаны Лютером. В следующем году он пишет еще 24 песни, позже возникла самая известная его песня *Eine feste Burg ist unser Gott* («Господь – могучий наш оплот»), которая стала острейшим оружием протестантов. Одна из из-

вестнейших песен Лютера *Vom Himmel hoch, da komme ich her* («С небес высоких я лечу»), к которой он сам написал мелодию, считается детской рождественской песней. Для составления своих песенников Лютер использовал хорошие отношения с великими музыкантами того времени, просил композиторов католических земель участвовать в этом деле. Так Лютер окружал народ спасительной музыкой, добавляя свои собственные разножанровые произведения к составленным им подборкам хорошей музыки. За год до смерти Лютер выпустил очередной, самый для той поры полный песенник с предисловием. Вплоть до XVIII в. издания лютеранских песен ориентировались на этот сборник, а Лютер и по сей день остается самым популярным автором в евангелических песенниках. Эти факты показывают, насколько высоко ценил просветитель музыку для выживания, здоровья и просвещения нации.

Имеющиеся источники богаты фактами, доказывающими личный вклад Лютера в создание спасительной для души и пробуждающей мозг музыки. Для примера приводим следующий образец – слова хорала «Господь – могучий наш оплот»:

Господь – могучий наш оплот,
Надежный меч и латы.
Нас от напасти он спасет,
Которой мы объаты.
Сам царь адских сил
Сгубить нас решил.
Лукав и силен,
Он в бой вооружен.
И нет ему подобных... [9].

С этой песней шли в бой патриоты, настолько мощный эффект имели музыка и положенный на нее текст. Один из раненых после Лейпцигского сражения воин пишет своей матери: «Когда перед атакой мы пели *Eine feste Burg ist unser Gott*, ты не представляешь, как это было! Как будто сам Господь был среди нас... Будто он в тебе самом». О том, какое действие эта песня производила на врагов, свидетельствуют слова раненого англичанина, которые он произнес за линией фронта: «Невозможно представить себе, каково это, когда немцы наступают с песней Лютера. Это ужасно, и практически невозможно направить пулемет на такой полк». А английский лорд Розенберг в речи после начала войны рекомендовал песню Лютера, которая в переводе была взята английской церковью в качестве лозунга для Англии в «борьбе против немецкой дьявольщины» [6, с. 28–29]. Такова была сила его песен! В застольных речах Лютер неоднократно подчерки-

вал важность единства говорения и пения: «Пение и говорение – *Singen und Sagen* – взаимосвязаны», «ноты заставляют текст говорить». Он критиковал манеру проводить богослужение на немецком языке, просто заменив латинский текст песен на немецкий, не меняя при этом музыки. Лютер тонко чувствовал своеобразие немецкого языка (это, по сути, акцентный язык) и считал нужным, чтобы текст, ноты, акцент, мелодия, жесты приходили из родного языка и голоса. Реформатор обнаружил подходящую для немецкого языка форму пения в строфической песне, назвал критерии создания немецких песен и привел в движение историю евангелической церковной песни. Лютер ориентировался на Виргилия, который говорил: «Пой ноты, и я спою тебе текст» [7, с. 42].

Если сравнить сегодняшние исследования о благотворном влиянии музыки с мыслями и делами великого реформатора, то можно не только убедиться, насколько далеко он смотрел, но и подчеркнуть много ценных идей для воспитания в современных условиях. Хотя музыкальное воздействие – традиционная и вечно актуальная тема, о которой много сказано и написано, но она недостаточно исследована. Научным фундаментом проблемы можно считать современное исследование автора Hans Günter Bastian о воздействии музыкального воспитания на детей [5]. На основании сравнения детей в 5 начальных классах Берлина с углубленным преподаванием музыки (уроки музыки 2 раза в неделю, обучение игре на инструменте, участие в различных школьных ансамблях) и детей в обычных начальных классах проведено исследование и выявлены результаты, сопоставимые с мыслями Лютера:

1. *Музыка развивает ум.* Пение, например, развивает способность слушать других, следить за мыслью. При игре на инструменте двумя руками объединяется информация из обоих полушарий, развивается мышление, повышается интеллект. Переработка мелодии и ритма затрагивает все отделы мозга, будит чувства, активизирующие весь мозг. Пифагорейцы, например, занимались математикой под музыку, поскольку заметили, что она благотворно влияет на интеллект. А Гордон Шоу – исследователь, физик-теоретик – сказал о музыке Моцарта, что она «способна разогревать мозги» [2]. Лютер понимал: детей надо постоянно приучать к этому искусству, ибо музыка делает утонченных и искусных людей. Пение – лучшее искусство и упраж-

нение [6, с. 27]. Восприятие музыки тесно связано с умственными процессами, то есть требует внимания, наблюдательности, сообразительности. Лютер собирал в своей семье стар и млад вокруг музыки, став для многих отцов образцом настоящего главы семейства. Семейное пение имеет чудодейственную объединяющую и воспитывающую силу, не воспользоваться этим он считал грехом. Он требовал в народных школах и гимназиях прежде всего заботиться о сохранении пения, которое должно быть отдано самым авторитетным и умелым личностям [6, с. 17]. «Потому хочу приказать это искусство каждому, особенно молодежи, и призвать их любить и ценить это восхитительное, полезное и доставляющее радость творение Бога» [6, с. 17]. Несомненно, музыка, отражая мировоззрение композитора, несет в себе мир мыслей: «Музыка – это наполовину дисциплина и наполовину строгая воспитательница, если делает людей мягче и добродушнее, благовоспитаннее (целомудреннее) и разумнее». Поэтому он призывал общину к совместному пению – важное новшество Лютера. *Deutsche Messe* требовала от молодежи довольно много музыкальных занятий и интеллектуальных усилий. Мальчики должны были в начале утренней службы спеть некоторые псалмы на латыни, антифон из лекции на немецком и некоторые немецкие песни; для вечерни также предписаны псалмы, гимны и другие песни. Так он учил петь свой народ ... и неустанно побуждал к пению инертных виттенбержцев, иногда был возмущен, что они все еще не знали наизусть песни, которые важны, как Библия. Во время одной из застольных речей он произнес: «Музыку обязательно надо сохранить в школе. Учитель должен уметь петь, иначе я его не признаю» [8, с. 141]. Безусловно, эти факты говорят о влиянии музыки на умственное развитие, если Лютер так заботился о ее сохранении в школе.

2. *Музыка развивает социальную компетенцию.* Бастиан даже назвал ее социальным искусством. Хоровое пение и музицирование могут стать коллективным переживанием. В рамках богослужебной реформы Лютер ввел общинное пение строфических песен на немецком языке, позже названных обобщенно протестантским хоралом. Он понимал, что сопереживание чувствам, выраженным в музыке, ведет к формированию нравственности: «Музыка управляет всеми движениями человеческого сердца, благодаря ей люди часто ... побеждают. Ибо нет на свете средства более сильного, чем сделать грустных

радостными, веселых – грустными, павших духом – отважными, надменных – призвать к смирению, уменьшить зависть и ненависть» [8, с. 122]. Музыка оказывает более сильное воздействие, чем уговоры и наказания. В одном из писем Лютер приводит в пример дворянина, который стал играть на дудке, когда с ним спорила жена. Он не спорил и продолжал играть, пока она не оставила его в покое [3]. Нет смысла ссориться, если есть музыка.

3. *Музыка стимулирует духовный рост, развивает личностные характеристики.* Для прослушивания серьезной классической музыки необходимо конструктивное, активное слушание. Шопен говорил, что слушатель должен завершить то, на что он только намекает. Любая классическая музыка подчиняется определенным правилам, которые должен знать слушатель, ибо они – ключ к ее пониманию. Потому для прослушивания классической музыки нужна подготовка, музыкальные способности, настроение и умение интенсивно слушать, размышлять, сопереживать.

Лютер сделал так, что в церкви собиралась и пела вся община. Общение и пение помогало уравновесить внутренний мир, воспитывало чувство музыкального вкуса, прививало эмоциональную отзывчивость, расширяло кругозор. Лютер делал подборки полезной музыки и составлял сборники, «чтобы молодежь (которой так или иначе придется обучаться музыке и другим подлинным искусствам) обрела нечто, с помощью чего она могла бы оставить прочь любовные серенады и похотливые песенки и вместо них научиться чему-то полезному, и притом чтобы благо сочеталось со столь желанной для молодых приятностью». Молодежь обязательно нужно окружать музыкой, она «чистейший подарок и дар Бога, она прогоняет черта, делает радостными людей и с ней забываешь обо всех пороках». Он был убежден практикой, что музыка воспитывает дисциплинированную и ответственную личность, отвлекает мозг от опасных увлечений и дает ему позитивное правильное направление в жизни.

4. *Музыка имеет социально-терапевтическую функцию,* она помогает справиться со стрессом и страхами, снимает тревожность. Дополнительные занятия музыкой в объеме исследуемых школ не вызвали невротизации детей.

Лютер много писал о том, что музыка уравновешивает душевный мир: «Мое сердце преисполнено благодарности к музыке, которая так

часто придавала мне сил и спасала от больших бед» [4]. Он рисует конкретную ситуацию: «Однажды меня замучили сомнения, около лаванды в саду я принялся петь песню “Христианство, наша тебе хвала”. Иначе я бы пропал» [8, с. 23]. Он также писал: «Там не бывает злых настроений, где хорошо поют парни», «Музыка – лучшее утешение для расстроенного человека». Здесь нет места гневу, ссорам, ненависти или зависти, уйти должно будет любое сердечное страдание; жадность, заботы и то, что доставляет горе, уходит прочь вместе с грустью.

5. *Несмотря на большую загруженность детей в музыкальных классах, они в других предметах показывают результаты не хуже, а даже лучше детей из обычных классов.* Особенно благоприятны занятия музыкой для таких предметов, как математика, родной и иностранный языки.

Лютер высоко ценил музыку как труд: «Безделье – источник всех грехов и пороков». Музыку, особенно игру на инструменте, он считал трудом, а «усилия делают человека здоровым и сильным». То есть музыка создает необходимый настрой для учебы: обеспечивает серьезность, собранность, внимание, абстрагирование от повседневных забот, открытость для восприятия нового, готовность ко взаимодействию, гибкость ума, что способствует быстрому усвоению знаний.

Вышеприведенные результаты исследования лютеровского народного просвещения могут быть использованы в процессе реализации положения о необходимости систематического использования музыки в учебно-воспитательной деятельности на всех уровнях. В жизни достаточно много причин для разочарований, стрессов, депрессий, и часто отдушина в виде песнопения или игры на музыкальном инструменте оказывается ценной и спасительной, как глоток прохладной воды для жаждущего путника. Недаром поется: «Нам песня строить и жить помогает, она скучать не дает никогда». Негативным проявлениям эпохи глобализации, приоритету материального над духовным, физической силе надо противопоставить силу музыки. Но если раньше музыку сочиняли сердцем, как это было у Лютера, то сегодня ее производят, причем часто люди, не имеющие достаточного музыкального образования, поэтому многие современные «произведения» страдают отсутствием в них чувства. Дети в бурно меняющемся мире тоже стали другими: опережая своих предшественников в физическом развитии, они отстают в ду-

ховно-нравственном. Наблюдается обесценивание знаний, погоня за материальным богатством, сдвиги в системе ценностных ориентаций в связи с экономическими кризисами, чрезмерным загрязнением вредными для здоровья детей шумами, разрушающе действующими на психику. Испытанные временем средства (высокое искусство, в частности – пение) способны помочь детям избежать духовной деградации. Если во времена Лютера люди не умели читать (в связи с чем он воспитывал устными формами – проповедью, музыкой), то в наше время дети не читают, потому что заняты компьютерными играми, бесконечными разговорами по телефону, развлечениями, перепиской в интернете. Мы предлагаем уважать вековые народные традиции и по примеру Лютера и сегодня действовать прежде всего устно – активно использовать хорошую музыку для пробуждения и воспитания молодых умов, акцентируя их внимание на духовно-нравственном начале, окружить детей красивой музыкой и пением. Потенциал музыки в виде *ratio, emotio und motio* реально способен претендовать на роль человеческого капитала [5].

Библиографический список

1. Ахенбах, Х. Х. Песнь в Библии и пение общины у Мартина Лютера и Пауля Герхардта [Электронный ресурс] / Х. Х. Ахенбах. – Режим доступа: http://www.elkras.ru/statii/pepn_v_biblii_i_penie_obshiny_u.jdx
2. Киселев, А. Ф. Роль музыки в воспитании детей [Электронный ресурс] / А. Ф. Киселев. – Режим доступа: <http://www.word4you.ru/publications/12970/>
3. Шестаков, В. П. Музыкальная эстетика средневековья и Возрождения [Электронный ресурс] / В. П. Шестаков. – Режим доступа: http://www.distedu.ru/mirror/_muz/blankov.narod.ru/biblioteka/estetika-mages-renais/estetika-mages-renais-35.htm
4. Aphorismen, Zitate, Sprüche, Gedichte. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aphorismen.de/zitat/191501>
5. Bastian, H. G. Musik (erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen unter Mitarbeit von A. Kormann, R. Hafen und M. Koch. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.musikpaedagogik.de/pages/bastian.htm>
6. Bauernfeind, G. Luther als Musiker [Текст]. – München: Müller & Fröhlich Verlagsbuchhandlung., 1917. – 32 S.
7. Brecht, M. Martin Luther, sein Weg zur Reformation [Текст]. – Berlin: Liz. – Ausg., 1986. – 527 S.
8. Preuß, H. Martin Luther. Der Künstler [Текст]. – Gütersloh: Druck und Verlag von C. Bertelsmann, 1931. – 319 S.
9. Luther, M. Eine feste Burg ist unser Gott. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jooov.net/text/228866315/Martin_Luther-Ein_feste_Burg_ist_unser_Gott_ospod_-_moguchiy_nash_oplot_.html

Библиографический список

1. Ахенбах, Н. Н. Песнь в Библии и пение общины у Мартина Лютера и Пауля Герхардта [Электронный ресурс] / Н. Н. Ахенбах. – Режим доступа: http://www.elkras.ru/statii/pepn_v_biblii_i_penie_obshiny_u.jdx
2. Киселев, А. Ф. Роль музыки в воспитании детей [Электронный ресурс] / А. Ф. Киселев. – Режим доступа: <http://www.word4you.ru/publications/12970/>
3. Шестаков, В. П. Музыкальная эстетика средневековья и Возрождения [Электронный ресурс] / В. П. Шестаков. – Режим доступа: http://www.distedu.ru/mirror/_muz/blankov.narod.ru/biblioteka/estetika-mages-renais/estetika-mages-renais-35.htm
4. Aphorismen, Zitate, Sprüche, Gedichte. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.aphorismen.de/zitat/191501>
5. Bastian, H. G. Musik (erziehung) und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen unter Mitarbeit von A. Kormann, R. Hafen und M. Koch. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.musikpaedagogik.de/pages/bastian.htm>
6. Bauernfeind, G. Luther als Musiker [Текст]. – München: Müller & Fröhlich Verlagsbuchhandlung., 1917. – 32 S.
7. Brecht, M. Martin Luther, sein Weg zur Reformation [Текст]. – Berlin: Liz. – Ausg., 1986. – 527 S.
8. Preuß, H. Martin Luther. Der Künstler [Текст]. – Gütersloh: Druck und Verlag von C. Bertelsmann, 1931. – 319 S.
9. Luther, M. Eine feste Burg ist unser Gott. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jooov.net/text/228866315/Martin_Luther-Ein_feste_Burg_ist_unser_Gott_ospod_-_moguchiy_nash_oplot_.html