

Особенности и проблемы музыкального образования в современной России

Чэнь Юань

Старший преподаватель

Музыкальная консерватория, Синьцзянский педагогический университет

Синьцзян, Китай

an.wuyang@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.01.2025

Принята 26.02.2025

Опубликована 30.03.2025

УДК 378.072.2

DOI 10.25726/c0987-4739-7740-f

EDN BKWRER

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье проанализированы особенности современного музыкального образования в России, связанные с изменениями в обществе, а также рассмотрены актуальные проблемы в данной сфере. Актуальность исследования связана с необходимостью формирования полноценно и всесторонне развитого подрастающего поколения и высокой роли в образовании музыкальной подготовки. Цель – определить особенности и актуальные проблемы современного музыкального образования в России. В ходе работы изучены труды российских исследователей XX и XXI веков, посвященные музыкальному образованию в России. Используются такие методы, как анализ, синтез и обобщение. В результате сделаны выводы о том, что особенности музыкального образования в современной России связаны с изменениями, происходящими в обществе, а также сменой функции музыки с воспитательной на развлекательную. В заключении сделаны выводы о том, что необходимо принимать ряд мер для совершенствования системы музыкального образования с целью полноценного развития подрастающего поколения и сохранения российских традиций и культуры.

Ключевые слова

музыка, музыкальное образование, проблемы, современная Россия, проблемы, особенности.

Введение

В современном обществе происходит множество различных изменений, которые влияют на развитие личности и формирование необходимых для жизни качеств. По этой причине необходимо совершенствовать систему образования и обеспечивать единство всех изучаемых дисциплин.

Актуальность темы обусловлена высоким значением музыки и музыкального образования для всестороннего развития личности. Именно музыкальная подготовка позволяет формировать социальные и профессиональные качества, которые способствуют достижению успеха во всех сферах жизни. А также обеспечивает полноценное развитие человека и способствует сохранению культурного наследия.

Цель работы – определение особенностей и актуальных проблем современного музыкального образования в России.

Материалы и методы исследования

Для определения проблем и особенностей современного музыкального образования в России изучены труды различных отечественных авторов, посвященные обучению музыке и сложностям в восприятии классических произведений, в том числе: Е.Д. Аксеновой, М.В. Гутовец, С.И. Дорошенко, И.С. Кобозевой, Р.Р. Кульмагамбетовой, Л.Р. Мадорского, В.В. Медушевского, В.В. Молзинского, Т.В. Цукановой и др. Труды данных авторов позволили определить основные проблемы, существующие в системе российского музыкального образования, а также выявить особенности, существующие в настоящее время.

В ходе исследования использованы теоретические методы работы, в том числе такие как анализ, обобщение, синтез. С их помощью определены наиболее значимые особенности и проблемы современного российского музыкального образования и сделаны выводы о необходимости решения существующих сложностей.

Результаты и обсуждение

Ряд специалистов и преподавателей музыки в современной России, например, В.В. Молзинский (Молзинский, 2017), считают, что в музыкальном образовании в настоящее время существует широкий круг различных проблем, а также вопросов, требующих немедленного решения. Во многом это связано с особенностями современного мира и изменением отношения к музыке в целом.

Одной из главных особенностей современного музыкального образования педагоги, в том числе Р.Р. Кульмагамбетова (Кульмагамбетова, 2019) и Е.Д. Аксенова (Аксенова, 2023), считают изменение отношения к музыке. Переход от функции культурного воспитания на развлечение слушателей потребовал пересмотра образовательной системы и процесса обучения будущих музыкантов.

В современном мире преимущественно доминируют материальные ценности, а духовные уходят на второй план. У подрастающего поколения совершенно новые, порой искаженные представления о доброте, справедливости, вкусах, потребностях и т.д. (Акиева, 2016). В связи с этим сегодня происходит недооценка музыкального образования, основная функция которого заключалась в нравственном, духовном, социальном воспитании полноценной личности за счет развития способностей к глубокому восприятию музыки.

В связи с этим перед современными русскими педагогами-музыкантами стоят более сложные задачи, чем в прошлом веке. Учитель музыки, вне зависимости от направления, является одновременно и педагогом, и воспитателем, что приводит к высоким нагрузкам, требует проводить огромную культурно-просветительскую работу. На особенности деятельности современных педагогов-музыкантов оказывает влияние и переход на более индивидуальное обучение. От них требуются не только музыкальные знания, которые они получили, но и знание психологии, эстетики, возрастных особенностей учеников. Все это находится за пределами полученной в свое время подготовки, и требует постоянного совершенствования знаний, повышения квалификации (Гутовец, 2015).

Кроме того, среди особенностей современного музыкального образования необходимо отметить всеобщую компьютеризацию. В музыкальных школах и вузах создаются специализированные компьютерные классы, предназначенные для лекций и практических занятий. А также учебные студии, оснащенные специальным оборудованием, и позволяющие проводить индивидуальные занятия практического характера (Беличенко, 2012).

С помощью компьютерных технологий в деятельность педагогов-музыкантов активно внедряется «электронное портфолио». Педагогическое портфолио направлено на повышение саморазвития и совершенствование навыков и знаний, выбор пути творческого развития детей. В отношении педагогов-музыкантов, его заполнение способствует повышению уровня педагогических и творческих навыков за счет подготовки к многочисленным конкурсам, использования современных методов проявления творческих способностей, передаче педагогического опыта и регулярному общению не только с учениками, но и коллегами. Но при этом, ориентация на заполнение портфолио приводит к тому, что педагоги-музыканты концентрируются на «концертах для галочки», формированию конкурентных

особенностей исполнителей, вместо полноценного художественного развития, повышению количества стрессов и т.д. (Мирная, 2017).

Компьютерные технологии, с одной стороны, положительно влияют на образовательный процесс, так как позволяют его разнообразить и повысить мотивацию учеников, с другой стороны, большое количество современных технологий и методов обучения создают сложности и увеличивают нагрузку для педагогов (Panjiyev, 2024). Кроме того, повсеместное использование компьютеров влияет на причины посещения музыкальных школ. Многие родители стремятся отдавать своих детей не для развития имеющихся талантов, а с целью отвлечь их от компьютера и разнообразных игр (Кульмагамбетова, 2019).

Современным педагогам-музыкантам требуется налаживать контакт не только с учениками, но и родителями. Необходимо объяснять им особенности воспитания при получении музыкального образования, формирования необходимых черт характера, создания условий для полноценной адаптации личности в современном обществе (Кульмагамбетова, 2019). Только работа в непосредственном контакте с родителями, нацеливание их на поддержание интереса ребенка к получению музыкального образования позволит добиться высоких результатов. Родители и педагоги должны направлять ребенка на формирование таких качеств, как концентрация внимания; навыки общения со взрослыми; принятие быстрых и самостоятельных решений; умение слушать, воспринимать и запоминать музыку (Аксенова, 2023).

Все это приводит к тому, что в значительной мере меняются требования не только к техническому оснащению учреждений, обучающих музыке и подготовке учителей, но и к самим учебным программам. Регулярно проводятся конференции, объявляются конкурсы на творческие проекты, направленные на развитие и совершенствование музыкального образования в России.

Несмотря на повышение внимания к совершенствованию музыкального образования в современной России, остается достаточно большой ряд проблем, многие из которых являются актуальными еще с прошлого века (Werner, 2024).

Одной из значимых проблем, по мнению ряда специалистов, в том числе В.В. Молзинского (Молзинский, 2017), Н.А. Терентьевой (Терентьева, 1994), является история музыкального образования и педагогики. При этом, несмотря на внимание к данному вопросу, в трудах многих авторов по истории музыкальной педагогики нет дифференциации методов обучения, оценки существующего опыта с точки зрения современных реалий.

Еще в 2009 году Б. Кременштейн отметила, что «советский метод принуждения и поощрения» больше не является эффективным. Ритм современной жизни, компьютеризация, повышенная нагрузка приводят к негативным последствиям для учеников. Сокращается концентрация внимания, повышается возбудимость, негативная реакция на критику. Современным педагогам необходимо использовать совершенно другие методы мотивации, чтобы заинтересовать ученика, объяснить ему историю формирования и развития музыкального искусства, развить художественное восприятие окружающего мира (Кременштейн, 2009).

Среди проблем современного музыкального образования некоторые специалисты, в том числе С.И. Дорошенко, выделяют значительную разницу между подготовкой профессиональных исполнителей и слушателей. Еще в 1999 году он отмечал, что данный «разрыв» является искусственным (Дорошенко, 1999) и во многом связан с неравномерностью образования. С данной точкой зрения согласен и современный исследователь В.В. Молзинский, который отмечает большую разницу в музыкальном образовании в общеобразовательных и специализированных учебных заведениях (Молзинский, 2017). Начальная подготовка, в том числе и будущих профессиональных музыкантов, осуществляется на базе обычных школ, где программы обучения не преследуют профессиональных целей, а лишь просто морально-просветительские.

При этом в современных школах, как было отмечено выше, функция музыкального образования сместилась в сторону развлекательной. Что приводит к проблеме привлечения слушателей к классической, филармонической музыке. Что, в свою очередь, создает и ряд проблем дальнейшей

подготовки профессиональных музыкантов, связанных с недостатком внимания к эстетической, просветительской стороне музыки.

Вопросы связи массового и профессионального музыкального образования изучаются специалистами долгие годы. Как пример, можно привести работу Е.М. Орловой, опубликованную в 1981 году, «Музыкальная жизнь и процесс интонирования» (Орлова, 1981). Среди прочего автор отмечает, что в России отсутствует система воспитания «умения слушать музыку», а это необходимо для обеспечения полноценной связи всех участников, то есть композитора, исполнителя и слушателя. В 1982 году В.В. Медушевский отметил, что необходим контакт теоретиков и практиков музыки со слушателями (Медушевский, 1982). Он подчеркивал, что без необходимой подготовки и помощи, слушатели не могут полноценно воспринимать красоту и значимость музыкальных произведений.

На сегодняшний день проблема не ушла на второй план. В своем исследовании проблем и парадоксов современного музыкального образования в России В.В. Молзинский также отмечает необходимость «поиска пути к сердцам слушателей» (Молзинский, 2017). Автор считает, что для этого необходимо объединение общего и профессионального музыкального образования в единую систему. Это позволит решить сразу две проблемы: развить чувство музыки у слушателей и обеспечить более эффективную подготовку будущих профессиональных музыкантов.

С необходимостью непрерывного музыкального образования согласен и другой исследователь XXI века, Л.Р. Мадорский. Он считал, что в систему музыкального образования необходимо включать нетрадиционные методы, начиная с начальной подготовки детей до педагогов, получающих профессиональное высшее образование (Мадорский, 2011). Такая система обучения должна помочь справиться с проблемой потери интереса к классической музыке, увеличить число слушателей, способных воспринимать красоту и ценность музыкальных произведений, а не оценивать их только с точки зрения развлекательной функции.

Обязательным включение в образовательный процесс качественной музыкальной подготовки с ранних лет считает и другой специалист – О.В. Лукьянович. Обучение детей музыке, вне зависимости от их природного таланта, одаренности, позволит развивать творческие и личностные качества, повысить уровень эстетического воспитания, обеспечить всестороннее развитие личности (Лукьянович, 2019).

Для обеспечения полноценной подготовки музыкантов и слушателей необходимо решить еще одну проблему: подготовку профессиональных музыкальных педагогов (Молзинский, 2017). С учетом особенностей современного музыкального образования, при обучении педагогов-музыкантов нужно уделять больше времени педагогической направленности подготовки, обеспечить знание таких дисциплин, как психология и этика, делать акцент на уникальности каждого ученика, его особенностях и возможностях.

Особенно значим вопрос музыкальной подготовки в отдельных регионах России, в так называемой «глубинке». Недостаток профессиональных кадров, отсутствие необходимого технического обеспечения, непонимание необходимости обучения детей музыке, приводят к крайне низкому качеству музыкального образования (Ивонина, 2022). Данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы не допустить полной культурной деградации подрастающего поколения.

Качественная музыкальная подготовка подрастающего поколения особенно важна для России. Музыкальные произведения, особенно созданные отечественными композиторами и музыкантами, позволяют понимать и сохранять национальную культуру и общечеловеческие ценности (Кобозева, 2002). Для обеспечения полноценного развития молодежи необходимо прививать им чувство музыки и обеспечивать знание российской и мировой музыкальной культуры.

Так, в одном из российских проектов, направленных на развитие музыкального образования, обозначен ряд социальных проблем, препятствующих полноценной подготовке детей. Среди них перечислены вышеобозначенные сложности с подготовкой профессиональных музыкантов и педагогов музыки, а также снижение уровня подготовки в школах искусств в отдаленных районах и ограниченность возможностей участия одаренных детей из дальних регионов в масштабных конкурсах и фестивалях (Летняя творческая школа..., 2021).

Для повышения эффективности современного музыкального образования необходимо понимать значимость музыки и музыкальной подготовки. Т.В. Цуканова в результате проведения наблюдений и социальных опросов, установила, что музыкальное образование способствует развитию целого ряда способностей. В их числе автор отметила организаторские способности, инициативность, целеустремленность, трудолюбие, самостоятельность, волю (Цуканова, 2023). Именно люди, занимавшиеся в музыкальных школах, училищах, кружках, смогли преодолеть кардинальные изменения, происходящие в современном обществе и добиться успехов на профессиональном поприще.

Музыкальное образование позволяет людям развивать в себе не только «слух» и восприятие произведений, но и положительно влияет на качества, столь важные для современного человека. В научной литературе достаточно много подтверждений тому, что именно музыкальная подготовка позволяет обеспечивать всестороннее гармоничное развитие личности. Музыка положительно влияет на социально и профессионально значимые качества личности.

Следовательно, для обеспечения полноценного развития будущего поколения необходимо в срочном порядке решать существующие проблемы музыкального образования. Качественная подготовка детей с раннего возраста, в том числе в общеобразовательных учреждениях, позволит обеспечить формирование полноценных, разносторонне развитых личностей, а также сохранить существующие национальные традиции, приумножить культурное наследие России.

Заключение

В ходе исследования выявлено, что особенности современного музыкального образования в России связаны с многочисленными изменениями в обществе. В том числе: смещение функции музыки с воспитательной на развлекательную, необходимость индивидуального обучения, всеобщая компьютеризация и т.д.

В ходе работы выявлено, что в современном образовательном процессе в сфере музыки существует целый ряд проблем, часть из которых не разрешима уже долгие годы. В первую очередь это связано с отсутствием качественной подготовки музыки на начальном этапе и необходимость обеспечения музыкального обучения не только профессиональных музыкантов, но и слушателей.

Музыкальное образование позволяет развивать целый ряд значимых личностных качеств, которые необходимы современному человеку. Поэтому для обеспечения полноценного развития подрастающего поколения и сохранения российских традиций необходимо принимать меры по совершенствованию системы музыкального образования. В том числе обеспечить единство общей и профессиональной подготовки, преобразовать программы подготовки педагогов-музыкантов, повышать уровень музыкальной грамотности слушателей, направить усилие на возвращение первоначальной воспитательной функции музыки.

Список литературы

1. Акиева Х.Х. Нравственное воспитание подрастающего поколения // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. № 6-4. С. 15-17.
2. Аксенова Е.Д. Актуальные проблемы современного музыкального образования // Академия педагогических проектов Российской Федерации. 2023. 4 с.
3. Беличенко В.В., Горбунова И.Б. Музыкально-компьютерные технологии в системе современного музыкального образования // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012. № 2(78). С. 148-151.
4. Гутовец М.-В. Некоторые особенности современного музыкального образования в детской музыкальной школе // Молодой ученый. 2015. № 22(3). С. 6-8.
5. Дорошенко С.И. Музыкальное образование в России: ист.-пед. исслед. Владимир, 1999. 145 с.
6. Ивонина Л.Ф. Музыкальное образование в регионах: кризис целей // Вестник СПбГИК. 2022. № 2(51). С. 129-135.

7. Кобозева И.С. Современные проблемы музыкального образования и воспитания в России: социологический аспект // ИТС. 2002. № 2-3. 178-182.
8. Кременштейн Б. «Постскриптум». Записки педагога. М.: Классика-XXI, 2009. 208 с.
9. Кульмагамбетова Р.Р. Актуальные проблемы современного музыкального образования. // Современные вопросы методики и педагогики в детской школе искусств». 2019: мат III Открытой городской инфор.-прак. конф. 2019.
10. Летняя творческая школа «Территория музыки». Проект // Фонд президентских грантов. 2021.
11. Лукьянович О.В. Феномен музыкальной одаренности // Вопросы науки и образования. 2019. № 6(52). С. 74-84.
12. Мадорский Л.Р. Музыкальное воспитание ребенка. М.: Айрис-пресс, 2011. 128 с.
13. Медушевский В.В. Целостность социалистической музыкальной культуры как уровня гармонического развития личности // Музыкальное искусство и формирование нового человека. Киев, 1982. С. 40.
14. Мирная Р.Р. Метод электронного портфолио в современном музыкальном образовании // Молодой ученый. 2017. № 27(161). С. 161-163.
15. Молзинский В.В. Музыкальное образование в современной России: проблемы и парадоксы // Вестник СПбГИК. 2017. № 2(31). С. 160-165.
16. Орлова Е.М. Музыкальная жизнь и процесс интонирования // Советская музыка. 1981. № 6. С. 16.
17. Терентьева Н.А. История и теория музыкальной педагогики и образования: уч. пос. В 2 ч. Ч. 2. СПб.: Образование, 1994. С. 129-130.
18. Цуканова Т.В. Современные проблемы и перспективы музыкального образования детей // Международный педагогический портал «Солнечный свет». 2023.
19. Panjiyev Q. Pedagogical conditions and forms of professional music teacher's professional training //Nordic_Press. 2024. Т. 2. № 0002. pp. 11-22.
20. Werner A. Music education for new needs // BALTIC WORLDS. 2024. № XVII:3. С. 73.

Features and problems of music education in modern Russia

Chen Yuan

Lecturer

Xinjiang Normal University.

Xinjiang, China

an.wuyang@mail.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.01.2025

Accepted 26.02.2025

Published 30.03.2025

UDC 378.072.2

DOI 10.25726/c0987-4739-7740-f

EDN BKWRER

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article analyzes the features of modern music education in Russia related to changes in society, as well as current problems in this area. The relevance of the research is related to the need to form a fully and comprehensively developed younger generation and a high role in music education. The aim is to identify the features and current problems of modern music education in Russia. In the course of the work, the works of Russian researchers of the XX and XXI centuries devoted to music education in Russia were studied. Methods such as analysis, synthesis and generalization are used. As a result, it is concluded that the features of music education in modern Russia are related to the changes taking place in society, as well as the change in the function of music from educational to entertaining. In conclusion, it is concluded that it is necessary to take a number of measures to improve the music education system in order to fully develop the younger generation and preserve Russian traditions and culture.

Keywords

music, music education, problems, modern Russia, problems, features.

References

1. Akieva H.H. Moral education of the younger generation // Actual problems of the humanities and natural sciences. 2016. № 6-4. pp. 15-17.
2. Aksenova E.D. Actual problems of modern music education // Academy of Pedagogical Projects of the Russian Federation. 2023. 4 p.
3. Belichenko V.V., Gorbunova I.B. Music and computer technologies in the system of modern music education // Scientific and technical bulletin of information technologies, mechanics and optics. 2012. № 2(78). pp. 148-151.
4. Gutovets M.-V. Some features of modern music education in a children's music school // Young scientist. 2015. № 22(3). pp. 6-8.
5. Doroshenko S.I. Musical education in Russia: a histor. and pedag. research. Vladimir, 1999. 145 p.
6. Ivonina L.F. Music education in the regions: a crisis of goals // St. Petersburg State University of Culture bulletin. 2022. № 2(51). pp. 129-135.
7. Kobozeva I.S. Modern problems of musical education and upbringing in Russia: the sociological aspect // ITS. 2002. № 2-3. 178-182.
8. Kremenstein B. «Postscript». Notes of a teacher. M.: Classics-XXI, 2009. 208 p.
9. Kulmagambetova R.R. Actual problems of modern music education. // Modern issues of methodology and pedagogy in the children's art school – 2019: mat of the III of the Open Urban Inf.-prac. conf. 2019.
10. Summer creative school «Territory of music». The project // Presidential Grants Fund. 2021.
11. Lukyanovich O.V. The phenomenon of musical talent // Questions of science and education. 2019. No. 6(52). pp. 74-84.
12. Madorsky L.R. Musical education of a child. Moscow: Iris-press, 2011. 128 p.
13. Medushevsky V.V. The integrity of socialist musical culture as a level of harmonious personal development // Musical art and the formation of a new person. Kiev, 1982. p. 40.
14. Mirnaya R.R. The electronic portfolio method in modern music education // Young scientist. 2017. № 27(161). pp. 161-163.
15. Molzinsky V.V. Musical education in modern Russia: problems and paradoxes // St. Petersburg State University of Culture bulletin. 2017. № 2(31). pp. 160-165.
16. Orlova E.M. Musical life and the process of intonation // Soviet music. 1981. № 6. p. 16.
17. Terentyeva N.A. History and theory of music pedagogy and education: academic settlement. In 2 vols. Vol. 2. SPb.: Education, 1994. pp. 129-130.
18. Tsukanova T.V. Modern problems and prospects of musical education of children // The international pedagogical portal «Sunlight». 2023.