

Анализ структуры развития и влияния российской системы музыкального образования

Чжан Гэ

аспирант

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

Москва, Россия

zhange9527@gmail.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 23.11.2022

Принята 09.12.2022

Опубликована 15.03.2023

 10.25726/n7190-5678-0457-z

Аннотация

Важнейшими институтами, которые должны создавать условия для музыкальной социализации всех юных членов общества, являются общеобразовательные школы. Но, по нашему мнению, в общем масштабе реальную ситуацию в сфере школьной музыкально-педагогической практики в России нельзя охарактеризовать положительно. Музыкально-образовательный уровень российских граждан в целом недостаточно высок. И это следствие не только глобальных общественных проблем (доминирование значения материальных ценностей в мире взрослых, ограниченность процесса музыкальной социализации большей части детей и молодежи вне школы малохудожественной, а иногда и антиэстетической „музыкальной” продукцией и др.), но и в значительной степени музыкально-образовательного дефицита в школе. Среди негативных факторов, влияющих на качество музыкального образования в России, назовем следующие: дезинтерес политиков и чиновников к этой проблеме, проявляющейся прежде всего в крайне недостаточном количестве учебного времени, отведенного на музыкальные занятия, и скудном материально-техническом обеспечении; потеря мотивации учителей музыкального искусства к результатам собственной деятельности из-за низкой материальной заинтересованности; перегрузка учителей из-за чрезмерного количества бюрократической документации и недостатка учебного времени; проведение музыкальных занятий в начальной школе учителями начальных классов. Катастрофической является ситуация, когда учитель начальных классов сам не может петь, а иногда и не имеет музыкального слуха, когда за счет времени музыкальных занятий решают проблемы других предметов и тому подобное. Такие случаи не редки в нашей школе вследствие все еще распространенного отношения как учеников и их родителей, так и учителей других дисциплин и администрации школы к музыкальному искусству как к второстепенному предмету, что не приносит практической пользы в жизни. Не секрет, что вместе с повышением в школе интереса к модным предметам – экономике, логике, иностранным языкам, информатике и т.д. – блок эстетических дисциплин практически отодвинут на задний план.

Ключевые слова

музыкальное образование, Россия, традиции, музыкальная школа, консерватория.

Введение

Существенными организационными недостатками музыкально-педагогической практики в России в общем масштабе, по нашему мнению, являются: когнитивная ориентация-господство на музыкальных занятиях рациональных форм освоения музыки и вербализма; "центризм произведения"; все еще преимущественно авторитарный стиль преподавания и общения учителя с учениками; недостаточное применение самостоятельных форм практической продуктивной и репродуктивной музыкальной деятельности учащихся; формализм и дефицит творческого подхода в организации

занятий; недостаточное внимание к развитию креативного мышления учащихся, межпредметных связей, инструментального музицирования через доминирование в содержании урока репродуктивного пения, слушания и анализа музыки; несоответствие помещений современным требованиям, что не позволяет в полной мере реализовать принцип деятельностной ориентации; дефицит технической аппаратуры и музыкального инструментария; формальный подход к диагностике результатов обучения – прежде всего оценивают знания, умения и навыки (преимущественно уровень музыкального кругозора, вокально-хоровые навыки, интеллектуальные способности анализировать и интерпретировать музыку), а способностям, не подлежащим измерению (воображение, фантазия, креативное мышление, эмоциональность выражения и т.д.), уделяют недостаточно внимания. (Сизова, 2021).

Положительные тенденции сбалансирования эмоционально-ценностного, рационального, творческого и коммуникативного аспектов музыкального обучения, как и углубление междисциплинарных связей, усиление акцента на полихудожественном и поликультурном воспитании, расширение содержания музыкальных занятий элементами инструментального музицирования, популярным музыкальным репертуаром, которые отражены в отечественных нормативных документах, методической литературе и учебниках музыки последних лет (Сизова, 2021; Показанник, 2016; Тереханова, 2022; Бобылева, 2018; Стачинский, 2022; Варавина, 2022; Сизова, 2019 и др.), пока еще не стали в России достижением реальной практики в широком масштабе.

Материалы и методы исследования

Музыкальное образование молодежи должно открывать путь как к их социализации и идентификации в многогранном пространстве музыкальной культуры, так и к достижению успеха и самореализации в общественно-жизненном контексте, что сегодня уже не представляется возможным без обладания оригинальностью, гибкостью и производительностью мышления и действия, богатой фантазией и воображением, стремления к творческой перестройке внутреннего и внешнего мира. Но, как уже было отмечено, в процессе музыкального образования в общеобразовательных школах России все еще недостаточно широко используются творческие формы учебной работы, музыкальные занятия способствуют преимущественно развитию функций левого полушария мозга, то есть рационально-логических способностей. Потенциал правого полушария (воображение, фантазия, эмоциональность, способности креативно самовыражаться и др.) остаются недостаточно востребованным и, тем самым, недостаточно развиваются. К сожалению, даже спонтанное выражение учащимися собственных идей как элементарное экспрессивное проявление их креативности учителя часто воспринимают как фактор, мешающий проведению занятий, а потому и не поддерживающий (Стачинский, 2022).

Результаты исследования прогрессивного опыта музыкального воспитания школьников и студентов в зарубежных странах свидетельствуют, что возможности креативного взаимодействия учащихся с музыкой предоставляют не только композиция, импровизация и варьирование, а также акустические эксперименты, трансформация музыки в слово, движение, рисунок, пантомиму и др., создание музыкальных историй, графическая нотация музыки, театральное (сценическое) представление песни или инструментальной композиции, компьютерная обработка звука, создание элементарных музыкальных инструментов, самостоятельная подготовка и проведение учащимися музыкально-творческих проектов и концертных программ и тому подобное. (Кудрявцева, 2020).

В этой перспективе актуальным встает вопрос развития креативных способностей у будущих музыкантов-педагогов, потому что только креативный учитель может воспитать креативных учеников. К сожалению, в художественно-практической подготовке как в общеобразовательных и художественных школах, так и в вузах России доминирует репродуктивная музыкальная деятельность, недостаточное внимание уделено импровизации, творческому исполнительскому анализу произведений, экспериментальной работе с выразительными возможностями голоса и инструмента и тому подобное. Целесообразным для развития креативности будущего учителя музыкального искусства и его практической подготовки к развитию творческих способностей учащихся является введение в содержание профессионального музыкально-педагогического образования таких форм творческой музыкальной деятельности как аранжировка музыки, инструментовка, игра на слух, освоение

возможностей использования в школе орф-инструментов, блокфлейты, синтезатора, элементов музыкального театра, обработки музыкальных произведений, игра за генерал-басом и тому подобное. (Карасева, 2018).

Результаты и обсуждение

Необходимым сегодня является расширение проектных форм музыкальной учебно-воспитательной работы в школе, что позволяет обеспечить высокий уровень саморегуляции школьников и реализовать дифференцированный подход при выборе целей, содержания и методов обучения. Важную роль в этом играет фаза самоподготовки учащихся во внеурочное время, работа парами, в небольших группах и др. широкое использование проектной формы музыкального обучения и воспитания предоставляют такие виды музыкальной деятельности, как музыкальное озвучивание и инсценировка детской истории, книги, различные междисциплинарные проекты и тому подобное. Но при этом следует учитывать то, что проектная работа будет успешной только при условии постановки в центр внимания специфически профессионального содержания. То есть, если проект проводят по дисциплине „Музыкальное искусство”, то его тема должна соответствовать требованиям именно музыкального образования и в процессе его реализации должна преобладать именно музыкальная деятельность учащихся. Эффективным в этом контексте является привлечение учащихся к процессу планирования, проведения и оценки музыкальных занятий.

Музыкально-образовательная практика и научные исследования развитых стран подтверждают положительный опыт введения в процесс школьного музыкального образования инструментального музицирования школьников. Например, в Германии игру на инструменте используют в общеобразовательной школе как для коллективного исполнения несложных инструментальных произведений, так и для аккомпанемента пения, танца, инсценировки музыки на инструментах, которые являются относительно легкими для освоения – ударных, блокфлейте, синтезаторе, орф-инструментах, гитаре.

К инструментальной деятельности привлекают всех учеников, а не только тех, которые учатся в художественных школах. Полезным примером для нас является организация на базе немецких школ различных форм инструментальных классов, интенсивная кооперация общеобразовательных школ с музыкальными с целью проведения индивидуального и группового инструментального обучения школьников, различных музыкальных курсов, ансамблевой работы. Учитывая выводы немецких эмпирических исследований о влиянии музыкальной инструментальной деятельности на развитие личности, считаем, что инструментальное музицирование в самых разнообразных формах наравне с пением и слушанием музыки должно стать неотъемлемой составляющей содержания обучения в отечественной общеобразовательной школе (Карасева, 2018).

Вместе с тем, не допустимой является чрезмерная фаворизация отдельных дидактических принципов и любых крайних позиций относительно роли отдельных аспектов познания музыки, видов музыкальной деятельности учащихся. Так, внимание к чувственно-эмоциональному аспекту освоения музыкальных явлений не исключает внимания к рациональному, ориентация на творческое развитие не уменьшает значение репродуктивной музыкальной деятельности, аналитической рефлексии, важность социальных и общепедагогических целей не снижает ценности эстетических и специфически музыкальных, учет интересов и жизненного опыта учащихся не означает ограничение репертуара детской и популярной молодежной музыкой, деятельностный подход не означает доминирование на занятии психомоторной активности – "акционизма" как самоцели, включение школьников в процесс планирования, организации и оценки занятий не исключает и самостоятельной организационной работы учителя (он должен определить, когда будет наиболее целесообразной совместная организация, а когда – нет) и тому подобное. (Горбунова, 2022).

Важными для совершенствования внешкольной сферы музыкального образования в России мероприятиями, на наш взгляд, являются:

– расширение и усиление дифференциации (по определенным целевым группам) спектра музыкально-образовательных услуг художественных школ: интенсификация процесса введения новых

специализаций (обучение на электронных, старинных инструментах, поп-музыка, джаз и др.), введение специальных курсов для различных категорий населения: детей младшего дошкольного возраста, пожилых людей, лиц с физическими и психическими недостатками и т.д.;

– расширение видов коллективного музыкального творчества на базе художественных школ, например, создание не только детских и молодежных любительских музыкальных коллективов, но и смешанных, участники которых могут принадлежать к разным возрастным категориям, что вместе с другим создает благоприятные условия для большего взаимопонимания между представителями разных поколений;

– предотвращение ранней "профессионализации" музыкального обучения в художественных школах;

– усиление сотрудничества внешкольных учебных заведений в деле музыкального просвещения широких кругов населения с общеобразовательными школами, городскими музыкально-культурными институтами и объединениями;

– разработка компьютерных программ, электронных курсов для институционального и автодидактического музыкального обучения любителей музыки.

Современные общественные условия, требующие изменения роли учащихся с пассивных реципиентов знаний на активных создателей и преобразователей действительности-собственного внутреннего и внешнего мира, кардинально меняют требования к профессиональной подготовке музыканта-педагога, который должен сегодня представлять экспертом в области музыкального искусства, организатором и руководителем учебного процесса, но одновременно партнером и советником ученика, рассказчиком и слушателем, воспитателем, преподавателем и художником.

От современных учителей музыкального искусства в школе и преподавателей музыкальных дисциплин во внешкольных учебных заведениях ожидают умение выходить за пределы узкого профессионального горизонта, обладание такими качествами, как способность к саморефлексии, самокритичность, инициативность, толерантность к различным музыкальным интересам и предпочтениям учащихся, желание к постоянному повышению профессиональной квалификации, готовность ценить и уважать личность учащихся независимо от их учебных успехов, требовательность, но в то же время умение не перегружать своих воспитанников, разрядить напряженную обстановку, самому быть примером в коммуникативных отношениях и эмоциональных проявлениях, чувство юмора, умение поддерживать позитивный настрой, находить компромисс между индивидуальным рабочим темпом каждого из учеников и всего класса и многое др. Все это необходимо учитывать в процессе профессиональной подготовки будущих музыкантов.

Заключение

Таким образом, по результатам исследования анализа структуры развития и влияния российской системы музыкального образования был сделан вывод о том, что в ходе длительного и сложного пути развития сформировалась устойчивая трехуровневая модель функционирования образовательных учреждений, доступность которых для всех граждан России обеспечивается осуществляемой государственной поддержкой. В настоящее время система многоуровневой поддержки «школа – колледж – вуз» актуальна для современной системы российского образования и помогает осуществлять непрерывную подготовку музыкантов, обеспечивая преемственность в содержании профессионального мастерства и формах музыкального творчества.

Список литературы

1. Бобылева Н.И., Соколова С.В. Государственное музыкальное строительство // Вестник Государственного гуманитарно-технологического университета. 2018. №1. С. 5-11.
2. Варавина Л.В. Особенности организации научно-исследовательской деятельности исполнителей-инструменталистов в музыкальных вузах Франции и России // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. №1. С. 151-171.

3. Горбунова И.Б., Заливадный М.С. О применении вероятностно-статистических методов в изучении закономерностей музыки и музыкально-педагогических исследованиях // Проблемы музыкальной науки. 2022. №1. С. 35-49.
4. Карасева М. О социокультурных особенностях российского музыкального образования: заметки педагога // Традиции и перспективы искусства как феномена культуры. 2018. С. 77-93.
5. Кудрявцева В.В. Музыкально-педагогическое образование в России второй половины XIX – первой половины XX вв.: историко-педагогический анализ // ЦИТИСЭ. 2020. №4. С. 520-528.
6. Показанник Е.В. Интеграция российского музыкального образования в Болонскую систему: первые итоги // Современные технологии в образовании на примере творческого вуза. 2016. С. 28-41.
7. Сизова Е.Р. К вопросу об организационно-педагогических основах российской системы музыкального образования // Мир науки, культуры и образования. 2021. №5. С. 49-51.
8. Сизова Е.Р. Прошлое и настоящее музыкального образования в России: новое или хорошо забытое старое? // Образование в сфере искусства. 2019. №1. С. 9-14.
9. Стачинский В.И. Теоретико-методологические принципы комплексной диагностики сформированности профессионального мировоззрения у будущих концертных исполнителей, обучающихся в учреждениях системы российского высшего музыкального образования // Проблемы современного педагогического образования. 2022. №74. С.242-246.
10. Тереханова К.Ю. Российская музыкальная школа 100 лет назад: из истории становления системы отечественного музыкального образования в первое десятилетие после Октябрьской революции 1917 года // Музыка в системе культуры: научный вестник Уральской консерватории. 2022. №30. С. 98-106.

Analysis of the structure of development and influence of the Russian music education system

Zhang Ge

graduate student

Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen

Moscow, Russia

zhange9527@gmail.com

 0000-0000-0000-0000

Received 23.11.2022

Accepted 09.12.2022

Published 15.01.2023

 10.25726/n7190-5678-0457-z

Abstract

The International Music Council (IMC) is the world's leading membership-based professional organization dedicated to promoting the value of music in the lives of all peoples. IFC's mission is to develop sustainable music sectors around the world, raise awareness of the value of music, give music meaning in all sectors of society and protect the fundamental rights to music in all countries. IMC is represented by a Regional Music Council in each of the following 5 regions: Africa, America, Asia-Pacific, Europe and the Arab World. All members of the regional group are automatically also IMC members. As a member of the European Music Council (IMC), EMU is therefore also%The most important institutions that should create conditions for the musical socialization of all young members of society are secondary schools. But, in our opinion, on a general scale, the real situation in the field of school music and pedagogical practice in Russia cannot be characterized positively. The musical and educational level of Russian citizens as a whole is not high enough. And this is a

consequence not only of global social problems (the dominance of the value of material values in the adult world, the limited process of musical socialization of most children and youth outside of school with low-artistic, and sometimes anti-aesthetic "musical" products, etc.), but also to a large extent the musical and educational deficit at school. Among the negative factors affecting the quality of music education in Russia, we will name the following: disinterest of politicians and officials to this problem, manifested primarily in the extremely insufficient amount of study time allocated to music classes and poor material and technical support; loss of motivation of music teachers to the results of their own activities due to low material interest; overload of teachers due to excessive amount of bureaucratic documentation and lack of study time; conducting music lessons in primary school by primary school teachers. A catastrophic situation is when a primary school teacher himself cannot sing, and sometimes does not have a musical ear, when problems of other subjects are solved at the expense of the time of music lessons, and the like. Such cases are not uncommon in our school due to the still widespread attitude of both students and their parents, as well as teachers of other disciplines and the school administration to musical art as a secondary subject, which does not bring practical benefits in life. It is no secret that along with the increase in interest in fashionable subjects at school – economics, logic, foreign languages, computer science, etc. – the block of aesthetic disciplines is practically pushed into the background.

Keywords

music education, Russia, traditions, music school, conservatory.

References

1. Bobyleva N.I., Sokolova S.V. Gosudarstvennoe muzykal'noe stroitel'stvo // Vestnik Gosudarstvennogo gumanitarno-tehnologicheskogo universiteta. 2018. №1. S. 5-11.
2. Varavina L.V. Osobennosti organizacii nauchno-issledovatel'skoj dejatel'nosti ispolnitelej-instrumental'istov v muzykal'nyh vuzah Francii i Rossii // Obshchestvo: sociologija, psihologija, pedagogika. 2022. №1. S. 151-171.
3. Gorbunova I.B., Zalivadnyj M.S. O primenении verojatnostno-statisticheskikh metodov v izuchenii zakonomernostej muzyki i muzykal'no-pedagogicheskikh issledovanijah // Problemy muzykal'noj nauki. 2022. №1. S. 35-49.
4. Karaseva M. O sociokul'turnyh osobennostjakh rossijskogo muzykal'nogo obrazovanija: zametki pedagoga // Tradicii i perspektivy iskusstva kak fenomena kul'tury. 2018. S. 77-93.
5. Kudrjavceva V.V. Muzykal'no-pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii vtoroj poloviny XIX – pervoj poloviny XX vv.: istoriko-pedagogicheskij analiz // CITISJe. 2020. №4. S. 520-528.
6. Pokazannik E.V. Integracija rossijskogo muzykal'nogo obrazovanija v Bolonskuju sistemu: pervye itogi // Sovremennye tehnologii v obrazovanii na primere tvorcheskogo vuza. 2016. S. 28-41.
7. Sizova E.R. K voprosu ob organizacionno-pedagogicheskikh osnovah rossijskoj sistemy muzykal'nogo obrazovanija // Mir nauki, kul'tury i obrazovanija. 2021. №5. S. 49-51.
8. Sizova E.R. Proshloe i nastojashhee muzykal'nogo obrazovanija v Rossii: novoe ili horosho zabytoe staroe? // Obrazovanie v sfere iskusstva. 2019. №1. S. 9-14.
9. Stachinskij V.I. Teoretiko-metodologicheskie principy kompleksnoj diagnostiki sformirovannosti professional'nogo mirovozzrenija u budushhih koncertnyh ispolnitelej, obuchajushhihsja v uchrezhdenijah sistemy rossijskogo vysshego muzykal'nogo obrazovanija // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2022. №74. S.242-246.
10. Terehanova K.Ju. Rossijskaja muzykal'naja shkola 100 let nazad: iz istorii stanovlenija sistemy otechestvennogo muzykal'nogo obrazovanija v pervoe desjatiletie posle Oktjabr'skoj revoljucii 1917 goda // Muzyka v sisteme kul'tury: nauchnyj vestnik Ural'skoj konservatorii. 2022. №30. S. 98-106.