

УДК: 377, 378

DOI: 10.25629/НС.2023.11.15

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

Лян Ляо

Московский государственный институт культуры

АННОТАЦИЯ

Становлению музыкального образования в России посвящено множество серьезных исследований, однако в свете значительных преобразований в области музыкальной педагогики и воспитания становится актуальной проблема формирования системы музыкального образования, его дифференциации на общее и специальное, особенностей профессиональной подготовки педагогов-музыкантов в разных учебных заведениях, субъективных и объективных причин, повлиявших на достижение отечественным музыкальным образованием высокого международного уровня, наконец, событий в культурной жизни, приведших к открытию первых российских консерваторий, а также становлению творческой направленности деятельности педагогов-музыкантов, характерной именно для отечественного образования в области искусства. Целью исследования стало рассмотрение процесса становления российского музыкального образования в контексте системно-исторического подхода, позволяющего выявить причинно-следственные связи между национальными культурными традициями и спецификой отечественного музыкального образования. Задачами исследования стали: обзор системы музыкального образования, складывавшейся на протяжении веков; анализ условий дифференциации образования на общее и специальное; выявление особенностей формирования российского музыкального образования; определение условий, позволивших занять образованию высокий уровень; обнаружение событий и культурно-исторических факторов, приведших к открытию первых консерваторий в нашей стране.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

музыкальное образование, учитель музыки, Россия, трехуровневая система обучения, консерватория, музыкальная педагогика.

ВВЕДЕНИЕ

Музыкальное образование в Российской Федерации имеет трехуровневую структуру, которая охватывает общее и профессиональное образование. Общее музыкальное образование начинается уже в детских садах. Дети посещают музыкальные занятия с 3 до 6 лет. Этот уровень дошкольного образования регулируется Федеральными государственными стандартами. Младшие, средние, старшие группы состоят из 15–30 детей одного возраста. В расписании каждой группы есть либо художественно-творческие занятия, либо специальные уроки музыки продолжительностью от 10 до 30 минут, проходящие два раза в неделю.

В детских садах есть довольно просторные залы для музыкальных занятий и специальные инструменты или звуковоспроизводящая техника. Обычно в зале есть фортепиано, простейшие шумовые и ударные инструменты (бубны, трещотки, мараки и др.), игрушечные инструменты, элементы театрального реквизита. Занятия проводит музыкальный руководитель со специальным музыкальным образованием. Уроки включают в себя такие формы деятельности, как пение, игра на шумовых инструментах, элементы ритмики и танца, музыкальные игры, прослушивание музыки. В детских садах также проходят различные праздники, утренники, приуроченные к календарным датам и государственным праздникам. Дети разучивают песни, небольшие танцевальные композиции, читают стихи, реже ставят музыкальные сказки и спектакли.

Дошкольное образование не является обязательным, а некоторые дети посещают не государственные детские сады, а специальные группы дошкольного воспитания для творческого развития или группы подготовки к школе. Здесь также могут заниматься пением, танцами, ритмикой и другими видами деятельности. Каждый вид творческой деятельности включает уроки по 25–30 минут два раза в неделю. Разумеется, в таких условиях возникает разница уровней общего музыкального образования детей, однако в школе эти уровни выравниваются.

С 7 лет дети посещают обычную школу, где учатся 11 лет. Школьный цикл обучения делится на 3 ступени: начальную (классы с 1 по 4), младшую (классы с 5 по 9) и полную среднюю (классы 10–11). Уроки музыки проходят в 1–9 классах. В 10–11 классах некоторых школ осваивается дисциплина «Мировая художественная культура», которая призвана интегрировать знания школьников о всех видах искусства (музыке, живописи, литературе) в единую целостную картину эстетического восприятия мира [19]. Общее музыкальное образование, таким образом, служит прочной основой для дальнейшего профессионального музыкального образования детей и молодежи в специальных учебных заведениях. Отечественная система музыкального образования, как видно из предварительного обзора, обладает своей спецификой, рассмотрению которого посвящена данная работа.

Истории музыкального образования посвящены работы Е.В. Николаевой [8], М.В. Перверзевой [10] и Е. А. Мелешкиной [11], Г.А. Прасловой [14], И.В. Субботиной [17] и других. В современной системе педагогического образования деятельность учителя музыки рассматривается исследователями, прежде всего, в отношении методики преподавания музыки (И.А. Арутюнян, А.Ю. Бутов и другие, Л.Г. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко, Т.Н. Пляченко, П.В. Халабузарь и другие), интерпретации музыкальных произведений (Л.Г. Арчажникова, Г.М. Цыпин, С.И. Савшинский, Р.Н. Гржибовская, Л.А. Баренбойм и др.), а также истории музыки и традиций национальной культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В большинстве российских общеобразовательных школ есть специальный класс или зал для занятий музыкой. Класс укомплектован фортепиано (если занятия проходят в зале – учитель играет на рояле), комплектами учебников, небольшой музыкальной библиотекой и простыми музыкальными инструментами. Однако уровень материально-технического обеспечения музыкальных классов во многих сельских школах, конечно, отстает от школ больших городов. Так, в лучших школах городов с численностью свыше миллиона человек музыкальные классы оснащены современным мультимедийным оборудованием (проекторы, электронные доски, наборы электронных музыкальных инструментов и т. д.), а в некоторых деревенских школах может не быть даже специального музыкального зала, и уроки проводятся в актовом или спортивном зале. Тем не менее, в подавляющем большинстве школ есть фортепиано или клавишный синтезатор, техника воспроизведения звукозаписей, фонотека и нотная библиотека.

Вопросы организации и реализации учебного процесса регулируются Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. В них изложено общее содержание учебного процесса и критерии оценки ожидаемым результатов освоения предметов на всех уровнях образования. Государственные стандарты разрабатывались музыкальными педагогами и работниками культуры, в том числе имеющие высшее специальное музыкальное образование. При разработке программ, выпуске новых учебных пособий, контрольных материалов для аккредитации учителей и других важных документов, а также в общеобразовательной практике соблюдаются принципы, изложенные в ФГОС.

Основной дисциплиной в системе общего музыкального образования в общеобразовательных школах с 1 по 8 класс является «Музыка», осваиваемая среди прочих в первой половине дня в течение 35–45 минут 1 раз в неделю [18]. Уроки музыки являются обязательными и включают в себя самый широкий круг видов творческой деятельности, таких как пение, прослушивание и анализ музыки, музыкальные и ритмические движения и ряд других. Опытные педагоги умело сочетают в музыкальном развитии своих учеников различные формы занятий и внеклассной музыкально-творческой деятельности.

Концепция Дмитрия Дмитриевича Кабалева, теоретически разработавшего и методически обеспечившего общее (массовое) музыкальное образование детей еще в советские годы, служит содержательной основой для уроков музыки в школе. Ключевая идея его концепции – формирование общемузыкальной культуры, любви к искусству, понимание музыки через жанр и интонацию как «носителя смысла» [2]. Согласно положениям ФГОС, основными целями уроков музыки в школе являются: развитие интереса и любви к музыке, формирование эстетического вкуса, создание собственной системы ценностей в области музыкального искусства. Эти цели достигаются в процессе учебно-воспитательной работы, которая включает в себя [5]:

- формирование певческого мастерства на основе доступных по уровню развития детей и художественно значимых произведений русских и зарубежных композиторов, народных и современных авторских песен;
- формирование интереса учащихся к серьезной музыке на основе восприятия высокохудожественных произведений классиков и современных композиторов; при этом эмоционально-образное и смысловое восприятие сочетается с анализом средств музыкальной выразительности, с осознанием о взаимосвязи формы и содержания музыкального текста;
- формирование широкого культурного контекста в восприятии музыки, осознание общих и особых качеств музыкального языка и выразительного значения музыки и других искусств – живописи, архитектуры, театра и кино, развитие ассоциативного мышления;
- формирование мировоззрения и тезауруса (знание стилей, жанров, произведений композиторов, музыкальных терминов, явлений музыкальной жизни и др.);
- самовыражение через различные виды творческой деятельности, включая слуховой анализ и описание музыкальных впечатлений, интонирование и музыкально-ритмическое движение, рисование под впечатлением от музыки, сочинение музыки в различных жанрах и т. д.

Важный элемент эстетического воспитания в школе связан с национальными праздниками и школьными каникулами (1 сентября, День учителя, Новый год, 8 марта, 9 мая, последний звонок и др.). К этим датам школьники обычно готовят концерты, где исполняют хоровую музыку и музыкальные и литературные композиции, демонстрируют танцы, ставят небольшие музыкальные спектакли и т. д. Подготовка этих мероприятий проходит в формате внеклассных мероприятий [20]. Жанровый и стилистический облик их чрезвычайно широк и отражает направленность обучения в той или иной школе или классе. В одних школах это может быть преимущественно фольклор, в других – джаз, поп- или рок-музыка, в третьих – классика или романтизм.

Это разнообразие поддерживается развитой в РФ системой кружков, творческих студий и групп. Наиболее распространёнными формами внеклассной творческой деятельности учеников являются: хоровое пение, фольклорный ансамбль, музыкальный театр, индивидуальные занятия по игре на инструментах, включая синтезатор (продолжительность уроков от 35 минут до 1,5 часов, 1–3 раза в неделю) [20]. В последние десятилетия с развитием цифровых технологий и образовательных инноваций музыкальное образование обогащается различными формами исследовательской и проектной деятельности школьников. Широкую популярность получили конкурсы на лучшую презентацию проекта; темами проектов становятся различные явления и события культурной и музыкальной жизни прошлого и настоящего.

ОБСУЖДЕНИЕ

Профессиональное музыкальное образование в России ведет свое начало с середины XIX века, когда открылись первые консерватории в Санкт-Петербурге и Москве [4]. С самого начала они были нацелены на профессиональную подготовку музыкантов – композиторов, дирижеров, оркестрантов, вокалистов-солистов и хористов, пианистов [16]. Первые выпускники консерваторий из Москвы и Санкт-Петербурга создали тот костяк профессиональных теоретиков и музыкантов-исполнителей ведущих оркестров и оперных театров [15]. Выпускники становилась и учителями музыки в школах – это были высокообразованные девушки, преимущественно пианистки, получавшие вакансии учителей школ разных уровней [6].

В настоящее время высшие музыкальные учебные заведения – консерватории, академии и институты музыки – распространены по всей стране неравномерно. В обеих столицах, Москве и Санкт-Петербурге, есть десять музыкальных вузов, консерватории также расположены в Нижнем Новгороде, Казани, Саратове и Астрахани. Самара и Волгоград также предлагают высшее музыкальное образование. В Сибири и на Дальнем Востоке учреждений музыкального образования не много: в Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Учителей музыки для средних школ обучают в педагогических университетах, где наряду с музыкальными дисциплинами осваиваются курсы по педагогике, методике, психологии и другие предметы [13].

Российское профессиональное музыкальное образование представляет собой трехуровневую систему: школа, колледж и университет. Благодаря этой системе любой учитель музыки со средним специальным образованием мог успешно трудоустроиться и достичь высоких результатов в своей трудовой деятельности. Общезакономерное образование в свое время привело к «культурной революции», и теперь даже в малых городах и селах учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ получают образование на «добракалаврском» уровне, который в России значительно превосходит европейский аналог. Система «Ш-К-У» становится маршрутом к профессиональному музыкальному образованию для детей даже со средними музыкальными способностями: длинный путь к «ее Величеству музыке» начинается с 7 лет и заканчивается после 20-ти, давая возможность учащемуся пройти полный курс обучения музыкально-исполнительскому искусству.

Эта уникальная система оказалась очень эффективной: его выпускники, и практикующие музыканты, и музыковеды, и педагоги-музыканты, действительно весьма профессиональны и достигают подлинного мастерства. Во всем мире приветствуется российская система музыкального образования, предназначенная для обучения любого ребенка. Однако еще более уникальна система обучения одаренных детей в специальных музыкальных школах (как правило, это «десятилетки» при крупных консерваториях), которая предполагает длительный и постепенный период подготовки профессионалов высокого уровня: начальная стадия длится с 6 до 18 лет, после чего выпускники поступают в консерватории.

В настоящее время профессиональное музыкальное образование в России сосредоточено на сохранении своего высокого уровня подготовки и музыкально-педагогических традиций, и все же одновременно стремится вписаться в современную систему образования и мировой рынок труда в области культуры и искусства [1]. В последние годы, начиная с 2000-х, во многих консерваториях начали реализовываться программы по эстрадно-джазовому музыкальному образованию, менеджменту и другим смежным областям искусства [3]. Также развивается фольклорное направление: народное пение и игра на народных инструментах (домра, балалайка, баян и гусли), этномузыковедение и музыкальная журналистика.

Повышать качество и уровень профессиональной подготовки учителей музыки могла система высшей школы, что привело к созданию музыкально-педагогических факультетов в педагогических институтах, которые открылись в 1956 году. Причем становление новых факультетов и поиск наиболее эффективных форм и методов профессионального обучения учителей музыки проходили параллельно с работой по созданию оптимальных программ по музыке для общеобразовательных школ, с учетом новаторских достижений отечественной и западной музыкальной педагогики [7]. В 60-е годы переосмыслилось содержание и направленность уроков музыки и, соответственно, предъявлялся новый уровень требований к профессиональной подготовке будущих учителей музыки [12]. Так, в программы профессиональной подготовки были введены разнообразные циклы учебных дисциплин: психолого-педагогический, историко-теоретический, вокально-хоровой, инструментально-исполнительский [8]. Больше внимания уделялось методикам обучения, включая поиск эффективных педагогических подходов [9].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Музыкальное образование в России стремится оставаться одним из важных общественных институтов, которые получают государственную поддержку. Научные исследования в области

музыкальной психологии и педагогики, новые данные о положительном влиянии музыки на человека и развитие личности, взаимодействие с зарубежным научным сообществом позволяют учителям повышать уровень музыкального образования в России [1]. На международных конференциях и форумах с участием России обсуждаются проблемы и перспективы развития музыкального образования во всем мире. Актуальными вопросами по-прежнему остаются:

- качество и методическая поддержка общего музыкального образования;
- уровень профессионального и предпрофессионального образования;
- специфика раннего музыкального развития;
- потенциал музыкальной терапии и реабилитации в медико-социальной практике;
- повышение уровня музыкальной культуры через средства массовой информации;
- этническое музыкальное образование;
- профессиональное здоровье музыкантов;
- государственная и общественная поддержка музыкально-просветительских организаций, обществ, объединений и союзов России и ее сотрудничество в области музыкального искусства на международном уровне.

История российского музыкального образования богата и разнообразна, и прошлое призвано обеспечить благодатную почву для ростков будущего. Чтобы сохранить высокий уровень отечественного образования, необходимо обучать музыке современное поколение с учетом его потребностей и интересов. Такой подход, направленный на то, чтобы принять изменения и уступить место прогрессу и преобразованиям, сохраняя при этом лучшие национальные музыкально-педагогические традиции, безусловно, позволит музыкальному образованию России процветать как в традиционных, так и в новых формах в будущем.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Арутюнян И.А. Обобщение интернациональных музыкально-педагогических традиций как средство формирования профессионального опыта будущих учителей: автореф. ... дисс. канд. пед. наук. М.: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2010. 25 с.
2. Асафьев Б.В. Их было трое... (Из эпохи общественного подъема русской музыки 50-60-х годов прошлого столетия) // Избранные труды. Том 3. М.: Советский композитор, 1954. С. 239-254.
3. Бутов А.Ю., Христидис Т.В., Школяр Л.В., Гавров С.Н., Есаков В.А., Конобеева А.Б., Глазков М.Н., Жарков А.Д., Стрельцова Е.Ю., Никитин В.Ю., Илларионова Л.П., Илларионов С.В., Кабкова Е.П., Ведерникова М.А., Блок О.А., Рапацкая Л.А. Теория и методика профессионального образования, социально-культурной и музыкально-педагогической деятельности: коллективная монография. М.: Перспектива, 2020. 168 с.
4. Глухов Л.В. Московское Синодальное училище церковного пения: дирижерско-хоровое образование России в деятельности В.С. Орлова (конец XIX – начало XX столетий). Историко-педагогический очерк. М.: ПГПУ, 2001. 82 с.
5. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе: учебник для учащихся педучилищ. М.: Просвещение, 1989. 240 с.
6. Келдыш Ю.В., Левашова О.Е. История русской музыки: учебник. Вып. 1. С древнейших времен до середины XIX века / общ. ред. и предисл. А.И. Кандинского. 4-е изд. М.: Музыка, 1990. 595 с.
7. Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: сборник материалов II Международной научно-практической конференции Таганрогского института им. А.П. Чехова. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2018. 268 с.

8. Николаева Е.В. Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты: автореф. дис. ... док. пед. наук. М.: Моск. пед. ун-т, 2000. 62 с.
9. Переверзева М.В. Игровые методы обучения в высшем музыкально-педагогическом образовании // Материалы Всероссийской конференции X Ивановских чтений. М.: Перспектива, 2020. С. 107-116.
10. Переверзева М.В. Современное музыкально-педагогическое образование: проблемы и перспективы // Переверзева М.В., Илларионова Н.Н., Ющенко Н.С., Давыдова А.А., Трифанова В.П., Щербинина В.М., Царев Д.В., Цилинко А.П. Музыкально-исполнительское искусство: история, теория, практика: коллективная монография. М.: Издательство РГСУ, 2019. С. 4-19.
11. Переверзева М.В., Мелешкина Е.А. Предпосылки становления и развития профессионального музыкального образования в России // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2021. Т. 20. № 2 (159). С. 105-112.
12. Пиджоян Л.А. Современные аспекты преподавания истории музыкального образования в вузе в контексте профессиональной подготовки педагога-музыканта // Наука и школа. 2017. № 2. С. 83-87.
13. Пляченко Т.Н. Вокально-хоровая подготовка будущих учителей музыки в условиях группового обучения на музыкально-педагогическом факультете: дисс. ... канд. пед. наук. М., 1993.
14. Праслова Г.А. Взаимодействие традиций и инноваций в эволюции музыкального образования России (XI – начало XXI века): автореф. дис. ... док. пед. наук. М.: Моск. гос. гуманитар. ун-т им. М.А. Шолохова, 2007. 38 с.
15. Римский-Корсаков Н.А. О музыкальном образовании // Полное собрание сочинений: литературные произведения и переписка. Том 2. М.: Музыка, 1983. С. 198-237.
16. Рубинштейн А.Г. О музыке в России // Литературное наследие. Том 1. М.: Музыка, 1983. С. 49-63.
17. Субботина И.В. Становление музыкального образования в России (со второй половины XVIII по XX вв.): Учебное пособие. Вологда: Вологодский государственный университет, 2015. 268 с.
18. Халабузарь П.В., Попов В.С., Добровольская Н.Н. Методика музыкального воспитания: учебное пособие. М.: Музыка, 1989. 174 с.
19. Aksenova S.S., Kruglova M.G., Ovsyannikova V.A., Pereverzeva M.V., Smirnov A.V. Musical hermeneutics, semantics, and semiotics // Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 2020. Vol. 12. No S3. P. 779-784.
20. Pereverzeva M.V., Kats M.L., Ovsyannikova V.A., Aksenova S.S., Yushchenko N.S. Technology and innovation in schoolchildren training: development of musical and acting skills // Universal Journal of Educational Research. 2020. Vol. 8. No 7. P. 2766-2771.

HISTORICAL OVERVIEW OF THE FORMATION OF MUSIC EDUCATION IN RUSSIA: A SYSTEMATIC APPROACH

Liang Lu

Moscow State Institute of Culture

ABSTRACT

Many serious studies are devoted to the formation of music education in Russia, however, in the light of significant changes in the field of music pedagogy and education, the problem of the formation of a system of music education becomes relevant, its differentiation into general and special, peculiarities of professional training of teacher-musicians in various educational institutions, subjective and objective reasons that influenced the achievement of a high international level by domestic music education, finally, the events in cultural life that led to the opening of the first Russian conservatories, as well as the formation of the creative orientation of the activities of teacher-musicians, characteristic of domestic education in the field of art. The purpose of the study was to consider the process of formation of Russian music education in the context of a systemic-historical approach, which allows to identify causal links between national cultural traditions and the specifics of domestic music education. The tasks of the study were: a review of the system of musical education, which has developed over the centuries; analysis of the conditions for differentiating education into general and special; identification of features of formation of Russian music education; Determining the conditions that allowed education to reach a high level; the discovery of events and cultural and historical factors that led to the opening of the first conservatories in our country.

KEYWORDS

music education, music teacher, Russia, three-level training system, conservatory, music pedagogy.