

Культура и образование

П. А. ЧЕРВАТЮК

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: БАКАЛАВРИАТ И МАГИСТРАТУРА

Автор статьи размышляет над особенностями, проблемами и перспективами развития двухступенной системы высшего профессионального музыкального образования в России.

Ключевые слова: роль музыки в общем образовании, подготовка профессионала-музыканта, новые авторские системы и методики.

В силу благоприятных социальных и культурных условий музыкальное искусство России XIX – начала XX веков получило всестороннее развитие, и еще к концу недавно завершившегося столетия профессиональная подготовка по певческому и инструментальному направлениям в российских высших учебных заведениях имела всемирное признание. Однако ныне социально-экономические приоритеты всей сферы образования меняются, в связи с этим даже отлично зарекомендовавшие себя на международном рынке образовательных услуг высшие учебные заведения музыкального и музыкально-педагогического профиля вынуждены приступить к структурному и организационно-функциональному преобразованию.

Переход российской вузовской системы на двухуровневую модель немыслим без выявления благоприятных перспектив перестроечного процесса – совершенствования, повышения качества подготовки профессионалов при таких коренных преобразованиях учебных заведений, как открытие бакалавриата и магистратуры.

Надо сказать, что российское общество имело до этого хорошую отстроенную структуру *начального – среднего – высшего профессионального образования* (можно было констатировать высокое качество подготовки). При отказе от всего этого следует найти достойную замену, которая бы подкреплялась материально-технической, научной базой и молодыми кадрами – хорошо подготовленными, мыслящими по-новому, обладающими учеными степенями и званиями. В связи с этим уместно задать вопрос: в достаточном ли количестве имеются такие кадры? Подумать о создании новых учебников, учебных и учебно-методических пособий (в частности, электронных аналогов, различных интерактивных практических разработок и полного пакета новой документации для полноценного функционирования двухуровневой системы образования).

На сегодняшний день обострился ряд вопросов, связанных с выпуском бакалавров и их трудоустройством; с привлечением абитуриентов не на конкретные специальности, под конкретные профессии, а по общим направлениям в сфере науки и искусства; с набором в очную магистратуру, предполагающим продолжение обучения дипломированных бакалавров, которые (в этом и заключается сложность) уже нацелены на трудовую деятельность и повышение социально-финансового

статуса через профессиональную карьеру, а не дальнейшее очное обучение.

Эти вопросы влекут за собой проблему стабильности занятости штатного педагогического персонала вузов. При прямой зависимости количественного увеличения / сокращения профессорского состава от ежегодного набора магистрантов вузам не удастся сформировать и поддерживать уникальный конкурентоспособный имидж на рынке образовательных услуг – ни в региональном, ни в международном масштабе.

Нам ясна необходимость выхода России на уровень международного общественно-институционального взаимодействия в сфере образования с целью оптимизации достижения передовых научных рубежей. Однако к подобным реформам нельзя продвигаться без опоры на тщательно разработанную и успешно апробированную стратегическую комплексную программу.

Возьмем, к примеру, музыкальное искусство, подготовку профессионала широкого музыкального профиля.

Чтобы достичь универсальной высокопрофессиональной теоретико-практической компетентности музыкант любой специальности должен *семь лет* обучаться в начальном звене, представленном сегодня учреждениями дополнительного образования. Очевидно, что систему начальной подготовки – профессионализации потребностей, способностей, мотивов, интересов – необходимо укреплять и развивать, не разрушая соответствующее структурное подразделение (как это мы подчас наблюдаем в наше время).

Далее *не менее четырех лет* должно занять обучение в среднем звене – в музыкальном училище (колледже). Средние специальные учебные заведения музыкального и музыкально-педагогического профиля – исторически сложившийся методический фундамент, почти столетие обеспечивавший общество профессионалами, подготовленными к разным аспектам деятельности научно-теоретической, проектно-методической, практико-педагогической, исполнительской, социально-культурной. Анализ ситуации в данном звене профессионального образования показывает, что со временем среднее звено, видимо, прекратит свое существование (будет полностью заменено бакалавриатом), однако на совершенно иной научно-теоретической базе, более удаленной от систематичной, насыщенной практики; а магистратура (предполагается *двухлетнее* обуче-

ние) фактически должна будет заменить традиционную *пятилетнюю* подготовку в вузе.

Мы не сомневаемся, что выпускники российских музыкальных учебных заведений могут получить хорошую профессиональную подготовку и быть широко востребованными в России и за рубежом: для этого имеются хорошие профессорско-преподавательские педагогические кадры. Но для реализации их научно-теоретического, методического и практического потенциала необходимо поддерживать творческую обстановку, стимулировать заинтересованность общества в развитии данной образовательной сферы, формировать хорошую материально-техническую базу.

Наши выпускники всегда показывали высокие результаты профессионализма, но чаще всего – за счет трудолюбия и самоотверженности российских преподавателей, их упорства и бескорыстной верности избранной профессии. Высокие результаты в системе высшего образования достигаются не путем «натаскивания», а в результате осознанной деятельности, повышения личной заинтересованности и мотивированности обучающихся. Необходимо найти способы, которые позволят учащимся увидеть целесообразность, аксиологическую значимость самостоятельных усилий – стремления к самообразованию и саморазвитию личности.

О продуманном – настоящем, планомерном и последовательном введении новаций в систему обучения говорил еще великий российский педагог К. Д. Ушинский. Интенсивные педагогические методики развития профессионального мастерства будущих специалистов при обучении в студенческие годы, приемы и способы усвоения того или иного учебного материала всегда найдут широкое достойное применение и будут способствовать реализации поставленных государственных задач в области подготовки музыкантов-профессионалов, специалистов широкого музыкального профиля. Однако необходимо сформировать мотивационный комплекс, реализация которого в практике работы профессорско-преподавательского состава, способствовала бы возникновению стойкой ответственности за введение в образовательный процесс передовых систем и методик обучения в российских учебных заведениях. И, соответственно, избавляться от пагубной привычки (психологической установки) под всякими предлогами отказываться от научных инноваций, от введения новых эмпирических материалов и фактологических данных, от применения информационных технологий.

При обучении студентов разных музыкальных профилей – руководителей народных и духовых оркестров, хорового и вокального искусств, учителей музыки общеобразовательных школ – должны внедряться методики, обеспечивающие ускоренное обучение и качественное усвоение учебного материала. Например, если студенты испытывают особые сложности при усвоении основ построения и соединения голосов в аккордах, требуются большие практические наработки (как умственные, так и в плане затраты времени на изучение

материала) – решить проблему можно только при применении современных инновационных авторских интенсивных методик. Студентам нужны особые приемы и способы работы с аккордами, алгоритмы их построения и соединения, которые позволяют преодолеть учебные и практические исполнительские трудности.

Основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка отмечал, что аккорды в музыке позволяют дорисовать для слушателя те черты, которых нет и не может быть в вокальной мелодии [1].

В целях усиления наглядности уместно привести междисциплинарную аналогию. Если бы в математике не существовала таблица умножения, то человечество в своей практической жизни ежедневно было бы подвержено трудоемкой работе бесконечных сложений, позволяющих найти исходное число. Но достаточно человеку заучить однажды таблицу умножения – и он будет избавлен от этого изнурительного труда. Это же самое происходит и при изучении классической гармонии, которая призвана разъяснять построение и соединение аккордов (их голосов) в музыке. При практическом использовании гармонии традиционной системы построения и соединения аккордов можно избежать сложностей описанного выше типа.

Аккорды надо изучать, не записывая на бумаге: бас, а потом сопрано. И дальше искать оставшиеся звуки аккорда для альты и тенора. Этот поиск при построении аккордов для студентов, не прошедших в своем образовании среднего музыкального звена, – изнурительный труд. Порой и те, кто имеет среднее музыкальное или музыкально-педагогическое образование, испытывают значительные трудности и вынуждены постоянно осуществлять поиск, что негативно отражается на их заинтересованности данным видом деятельности, на мотивированности и, соответственно, качестве подготовки.

Классическая традиционная система в гармонии, выработанная нашими музыковедами и практиками музыкального искусства, была пригодна и использовалась раньше – когда в музыкальных учебных заведениях обучались исключительно одаренные люди (количество обучаемых было сравнительно небольшим). Сейчас, при массовой подготовке молодых музыкантов-профессионалов в вузе, требуется иная система изучения этих сложных музыкально-теоретических вопросов, иная методика их применения на практике. Так, аккорды надо не только уметь соединять, надо выстраивать цепочки музыкальных построений, тренироваться в пении этих цепочек по вертикали и горизонтали (активно формируя профессиональные навыки и будущего исполнителя, и педагога). Эта задача не проста даже для музыкально одаренных студентов, над ней следует работать постоянно; современные вузовские ученые предлагают в практике классической гармонии при работе с аккордами использовать алгоритмическую систему, которая позволит студентам мгновенно строить и соединять между собой любые аккорды. Дальнейшие целенаправленные тренировки в классе соль-

феджио (пение отдельных аккордов и цепочек по вертикали и горизонтали) обеспечит развитие музыкального слуха и способностей.

При работе с аккордами в четырехголосном изложении всех студентов группы надо разделить на голоса (бас, тенор, альт, сопрано). Исполнение заданий в четырехголосном звучании значительно приближает студентов к усвоению профессиональных навыков в музыке и, в свою очередь, способствует накоплению творческого репертуара, пригодного для их дальнейшей работы.

Так, постепенно, мы сможем совершенствовать, а затем и развивать методики великих мастеров музыки XIX–XX столетий [2], продвигая вперед педагогические новаторские мысли современников.

Подчеркнем еще раз: сейчас практикуется массовое обучение музыке молодых людей, которые поступают в вуз, не имея среднего специального музыкального образования. Окончив 11-й класс обычной школы, они становятся абитуриентами и поступают в музыкальные вузы, так как имеют законное право на это. Подобный контингент нуждается в иных системах и методиках, приемах и способах усвоения учебного материала, нежели те, которые традиционны для классического комплекса, рассчитанного на подготовку в консерваториях.

Используя различные авторские методики при обучении студентов вузов, мы сможем дать хорошие знания, умения и практические навыки – решить задачу подготовки универсала, специалиста широкого музыкального профиля. Это поднимет музыкальное образование на достойную профессиональную ступень и через инновационность сохранит достойные традиции русской музыкальной школы, выработанные корифеями музыкального искусства.

Завершая рассмотрение назревших проблем в сфере развития музыкальной педагогики на уровне российских вузов, не оставим без внимания и работу по обучению детей, подростков и юношества в школах и творческих учреждениях, откуда осуществляется набор в средние и высшие музыкальные учебные заведения. Как известно, «структура музыкально-педагогической деятельности складывается из ряда конкретных деятельностей, направляемых различными мотивами, а также из системы действий и операций. Структурной единицей музыкально-педагогической деятельности является действие как синтез педагогических, музыкально-слуховых и исполнительских компонентов» [3].

Современный учитель музыки обязан быть специалистом широкого профиля. Ему предстоит вести учебные занятия в классе музыки; владеть дирижерским искусством; иметь хорошие певческие навыки; уметь работать с профессиональными и школьными коллективами – хоровым и оркестровым, а также с вокальными ансамблями; обучать игре на одном из классических (фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре и пр.) или современных (синтезатор и пр.) музыкальных инструментов. И такого универсала мы должны

подготовить в высшем профессиональном образовательном учреждении! Из сказанного видно, насколько ответственное это дело – поставлять в школы (музыкальные и общеобразовательные) таких специалистов-учителей, которые смогут успешно справляться с широчайшим спектром задач.

Следовательно, в наше время слагаемые музыкального искусства – знания, умения и навыки – должны содержательно развиваться, совершенствоваться, соответствовать современным требованиям общества.

Имея профессиональные знания, практические умения и навыки, специалист-универсал будет успешно работать в современных учреждениях культуры и искусств, готовить новые поколения музыкантов. И всегда найдет себе применение по специальности, будет обладать конкурентоспособными компетенциями, иметь успех во всех сферах музыкальной деятельности не только на региональном, но и международном уровне.

Мы не сомневаемся в том, что музыка, музыкальное искусство имеет ключевое значение для эстетического воспитания детей, подростков и юношества – формирования нового человека как личности. Что вузы культуры и искусств, а также дошкольные и школьные учреждения призваны осуществлять это, хорошо понимали в советское время. Тогда интенсивно велись аудиторные занятия по музыке, существовали факультативы и курсы по выбору, которым отводилось немалое место в учебных программах. Сейчас такие элементы учебного процесса сведены к минимуму, практически утрачены. Внеаудиторная работа по музыкальному искусству с детьми также не ведется, вопреки тому, что тяга детей не ослабевает. Дети любят петь, хотят учиться играть на разных инструментах, стремятся к познанию музыки – этого человеческого чуда.

Спрашивается: так что же в жизни ребенка важнее? Что необходимо при обучении и воспитании на первых шагах маленькой личности? Официальные научные фундаментально-традиционные дисциплины, как все знают, сами по себе не могут заменить ни один из видов искусств.

В этой связи отнюдь не целесообразно *осуществлять распределение факультативных занятий и курсов по выбору* не по желанию студентов, а «по разрядке сверху». Нельзя действовать административно-распределительным или силовым методом. Иначе сама система образования будет виной тому, что студенты окажутся далеки от требований реальной жизни, у них не будут сформированы азы требований в сфере эстетического воспитания. Пострадают и сам будущий учитель, и общеобразовательная школа, для которой вуз призван готовить кадры.

Как нам видится, на музыкально-педагогических факультетах вузов, готовящих учителей музыки в общеобразовательные школы, должно осуществляться музыкальное воспитание и обучение студентов наряду со специальной подготовкой в полном объеме (единстве теоретического и практического исполнительского уровня).

Литература

1. Глинка М. И. Заметки об инструментовке. СПб., 1862. С. 3.

2. Шуман Р. Жизненные правила и советы молодым музыкантам / пер. с нем. П. И. Чай-

ковского. М., 1903.

3. Арчажникова Л. Г. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя музыки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 1986. С. 33.

P. A. CHERVATYUK. MUSICAL ART: BACHELOR'S DEGREE AND MA COURSE

The author of the article reflects on the peculiarities, problems and prospects of development of the system of two-staged higher musical education in Russia.

Key words: role of music in general education, training of a professional musician, new author's systems and methods.

А. П. МАНСУРОВА

ИННОВАЦИОННАЯ АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ АККОРДОВ В МУЗЫКЕ

В статье представлены основные положения авторской системы построения аккордов в рамках музыкальной подготовки бакалавров и магистров в вузе.

Ключевые слова: алгоритмическая цифровая система, построение аккордов, массовое обучение музыке, подготовка музыкантов-профессионалов.

В настоящее время реформа высшей школы в России сопровождается большими сложностями. Среднее звено – колледжи – еще не окрепло в новых формах, предполагающих наличие бакалавриата и магистратуры. Глубокие перемены общего и профессионального образования начаты без надежной материально-технической базы, при отсутствии необходимой психологической подготовки руководящих кадров учебных заведений, соответствующих учебно-методических рекомендаций, пособий для педагогического персонала, призванного осуществить требуемые преобразования.

В свете указанных проблем основная задача преподавателей – создавать новые учебные пособия и учебники, которые строились бы на инновационных системах, предназначенных для вузов культуры и искусств, преподавателей музыкально-педагогических факультетов, бакалавров и магистров очной и заочной форм обучения. Такие разработки явились бы важным структурирующим звеном в цикле профилирующих дисциплин при подготовке специалистов широкого музыкального профиля.

Необходимо отводить первостепенное место теоретической части и только затем переходить к практическому освоению навыков и умений в специальных классах – при обучении игре на одном из музыкальных инструментов. Здесь важное место занимает работа над мелодией и гармонией музыкального произведения. Нам удалось разработать инновационную алгоритмическую систему, обеспечивающую высокую эффективность усвоения аккордов в музыке, что способствует решению одной из главных задач системы высшего образования – совершенствованию музыкальной подготовки выпускников вузов, ориентированных на профессиональную деятельность в области музыкального искусства.

Поскольку теория не может существовать без практики, мы предложили комплексную систему

обучения пению и исполнению гитарного аккомпанемента, в которой широко используются различные аккорды, что облегчает и интенсифицирует процесс усвоения учебного материала. Система апробирована двухгодичной опытно-экспериментальной работой в различных учебных заведениях.

Культура и образование неразрывно связаны творческими нитями, идущими от различных видов искусств (театр, музыка, кино, изобразительное искусство, скульптура, архитектура). В их гармонии проявляет себя гуманная жизненная сила, влияющая на все сферы человеческого бытия.

При изучении музыки и обучении игре на музыкальных инструментах важное место отводится практическому курсу гармонии – науки об аккордах, их построении и соединении с соблюдением логики развития последовательности в музыкальном произведении. Все аккорды строятся от баса к сопрано (снизу вверх). Название каждого звука в аккорде происходит от наименований певческих голосов – бас, тенор, альт, сопрано, поэтому является условным. Следовательно, играют аккорды в четырехголосном изложении в точности как написано, а так как в классе сольфеджио ученики поют звуки каждого аккорда в доступном им диапазоне (октаве) человеческого голоса, то низкие или высокие звуки оказываются октавой выше или ниже. Пение аккордов по вертикали, в сочетании с пением мелодий, интенсивно развивает музыкальный слух и голос учащихся, совершенствует их музыкальные способности.

Без аккордов не может быть музыки, и там, где аккорды не написаны, – они незримо присутствуют в мелодии музыкального произведения. При исполнении мелодии голосом или на музыкальном инструменте надо уметь играть аккомпанемент, состоящий из различных аккордов. Правильно соединять их между собой и воспроизводить на му-