

Система музыкального образования в России

Современная система образования в нашей стране находится в ситуации модернизации. Это предполагает проведение комплекса мер в соответствии с общими задачами развития страны. Художественное образование в России выполняет важнейшую социальную функцию: оно формирует потребность в творческом росте, без которых в обществе невозможно понимание новых и сложных явлений, способствует интеграции общества. Важнейшая функция художественного образования заключается в создании условий для повышения конкурентоспособности личности, формировании креативных качеств мышления, которое проявляется во всех сферах деятельности - науке, производстве и управлении.

Стране нужна целостная система по отбору и воспитанию одаренной молодежи. Огромное количество талантливых и способных детей появляется тогда, когда налажена широкая сеть образовательных учреждений в масштабах всей страны.

В конце 1980-х годов, в связи с изменением экономической ситуации в стране, повсеместно стали закрываться многочисленные хозрасчетные детские студии, клубы, кружки, существовавшие в общеобразовательных школах, дворцах и домах культуры, домах пионеров и школьников. Тогда и пришлось обратить более пристальное внимание на сохранение всей системы музыкального образования для детей.

В последние два десятилетия возникли негосударственные образовательные учреждения, школы и различного рода детские студии, академии, предполагающие большую свободу в своих приоритетах, программах, методах обучения и воспитания, достигая при этом значительных результатов в формировании личности каждого конкретного человека. Опыт работы таких учреждений показал, что необходимо и возможно качественно и гармонично воспитывать здесь как будущих любителей музыки, так и будущих профессионалов-музыкантов. Оказалось, что негосударственные школы (не только общего образования), но и художественные, музыкальные - огромная перспективная база для развития образования.

Актуальными для современного музыкального образования становятся идеи раннего музыкального образования и воспитания. Раннее приобщение ребенка к искусству имеет огромное значение не только для формирования устойчивых художественных интересов взрослого человека, но и для его мировоззренческих установок.

Вместе с тем современные формы художественного воспитания в системе дополнительного образования недостаточно изучены в современной

литературе. Не так много исследований, посвященных особенностям бытования детских музыкальных студий.

Отсутствуют новые методические разработки, посвященные организации работы с детьми и подростками в студийных учреждениях, отсутствуют разработки новых форм организации детского досуга, недостаточно четко определены направления социально-культурного развития в работе с детьми и подростками, в музыкальной педагогике недостаточно отражена проблема формирования музыкальной культуры у учащихся в детских студиях.

Музыкальное образование в СССР

После революционных событий в октябре 1917 года в музыкальном образовании произошли существенные преобразования. «Государственное музыкальное строительство» стало частью культурных преобразований, проводимых советской властью [6, с.9]. Были национализированы крупнейшие музыкальные театры, концертно-филармонические учреждения, консерватории и нотные издательства. В концертные и театральные залы пришли люди, до этого мало знакомые с высоким искусством и отгороженные от него плотным барьером социально-экономических различий. Приобщение масс к духовным ценностям могло быть осуществлено лишь в ходе планомерной и долгосрочной работы. В связи с этим возрастает число концертов, большого размаха достигает хоровое движение. Здесь выделяется деятельность крупнейшего знатока русского многоголосия А.Д. Кастальского.

В 1919 году создан Государственный оркестр народных инструментов (ныне Академический русский народный оркестр имени Н.П. Осипова), Ансамбль народного танца, основанный И. Моисеевым, Русский народный хор под руководством М.Е. Пятницкого, Ансамбль красноармейской песни (1926 год) [6, с.10]. Эти объединения наряду с другими многочисленными профессиональными и самодеятельными коллективами стали носителями традиций хоровой и танцевальной культуры в стране.

Постепенно складывалась новая система функционирования музыкальной жизни в обществе. Руководство и материальную заботу о музыкальных учебных заведениях взяло на себя государство (Декрет Совета Народных Комиссаров о передаче всех учебных заведений в ведение Народного комиссариата просвещения от 5 июля 1918 года) [17, с.781], открыв путь широкому распространению общего музыкального образования, предоставив учащимся профессиональных учебных заведений бесплатное обучение и

стипендии. Благодаря этому открылся доступ к образованию трудящейся молодежи. В Московской и Петербургской консерваториях были организованы рабочие факультеты. Определились общие принципы, которые легли в основу перестройки музыкального образования:

1. провозглашение обязательности всеобщего музыкального обучения и признание огромного значения общего музыкального образования, как для поднятия культуры народа, так и для выявления музыкальных способностей людей, пригодных для занятий музыкой;
2. понимание необходимости подготовки музыкантов, которые бы владели точно очерченной специализацией (исполнительской, педагогической, музыковедческой) и в тоже время обладали широким кругом знаний по своей специальности, по смежным предметам, общественным дисциплинам;
3. осознание огромной роли производственной практики в самом учебном заведении и за его пределами. Это привело к созданию оперных студий при консерваториях;
4. установление требования, чтобы музыкант любой профессии мог сочетать свою профессиональную деятельность с просветительской [9, с.123].

В 20-е годы XX века в Москве и Петрограде открываются массово-просветительские школы: народные музыкальные школы, школы музыкального просвещения, народные консерватории, народные курсы общего музыкального образования [17, с.783]. В работе этих учебных заведений, заложивших методические основы советского музыкального образования, принимали участие видные музыканты: в Петрограде – Б.В.Асафьев, М.Н.Барина, С.Л.Гинзбург, В.В.Софроницкий, В.Г.Каратыгин; в Москве – А.В.Александров, Н.Я.Брюсова, А.Ф.Гедике, А.Д.Кастальский, В.Н.Шацкая. На начальном этапе организаторы столкнулись с рядом трудностей: корни одной из них уходили в дореволюционную практику музыкального обучения, когда не существовало разделения в подготовке будущих профессионалов и любителей, музыкальное образование не было разделено на ступени в зависимости от возраста учащихся. Другая проблема заключалась в том, что возникало множество музыкальных учебных заведений (курсов, кружков, студий, техникумов и даже консерваторий), не имеющих четкого профиля. Их даже не могли отнести ни к начальным, средним и к высшим учебным заведениям.

Важным событием в развитии системы музыкального образования было принятие в 1919 году «Основных положений о Государственном музыкальном университете» [17, с.783]. Нарком просвещения А.В.Луначарский считал, что вся система специального и общего

музыкального образования от начальных до высших ступеней должна представлять единую непрерывную лестницу. Составители «Основных положений...» подразделили специальные учебные заведения на три ступени в зависимости от уровня музыкальных знаний и умений учащихся. Таким образом, к середине 20-годов XX века стала складываться определенная структура музыкального образования [17, с.783]:

- 1) начальное музыкальное образование - в виде школ двух типов: 4-летние (для детей), являвшиеся начальным звеном музыкальных техникумов, и курсы общего музыкального образования для взрослых, ставивших только музыкально-просветительские задачи;
- 2) среднее профессиональное образование - техникумы (исполнительские и педагогические);
- 3) высшее - консерватории.

В связи с реформой музыкального образования в Ленинграде появился Центральный музыкальный техникум, в работе которого отразились новые творческие веяния и поиски в музыкальной педагогике. В 1925 году был составлен документ «Положение о Московской и Ленинградской консерваториях» [17, с.783]. В основе этого документа, окончательно утвердившего принадлежность консерватории к высшей ступени музыкального образования, лежали доклады М.Ф.Гнесина, А.В.Оссовского, М.В.Иванова-Борецкого, Л.В.Николаева. Кроме того, «Положение о Московской и Ленинградской консерваториях» установило структуру учебного заведения (научно-композиторский, исполнительский и инструкторско-педагогический факультеты), профиль выпускаемых специалистов, сроки обучения и утвердило институт аспирантов. К 1927 году упорядочивание общей структуры музыкального образования было в основном завершено, хотя в дальнейшем происходили некоторые изменения. Так, 4-летние музыкальные школы были преобразованы в 7-летние (1933 год), при ряде консерваторий учреждены музыкальные школы-десятилетки, организованы педагогические институты (в 1944 году был открыт первый такой институт - Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных) и появилось заочное обучение [17, с.784].

В 1932 году по инициативе профессора А.Б.Гольденвейзера и директора Московской консерватории С.Т.Шацкого было создано Детское отделение для подготовки способных учеников к поступлению в музыкальный вуз. С детьми занимались ведущие профессора консерватории: пианисты А.Б.Гольденвейзер, К.Н.Игумнов, Г.Г.Нейгауз и А.В.Шацкес, скрипачи К.Г.Мострас, Л.М.Цейтлин и А.И.Ямпольский, виолончелисты С.М.Козолупов и Г.И.Пеккер, теоретик М.Р.Раухвергер и другие. Дети

занимались по сокращённым общеобразовательным программам у специально приглашённых преподавателей. Занятия проходили в помещении консерватории. Одной из образовательных задач был поиск новых форм индивидуальной работы с учениками, сбалансированного соотношения между специальностью и общеобразовательными предметами. В мае 1935 года, согласно постановлению правительства СССР, Детское отделение было переименовано в Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Московской консерватории [17, с.684-685].

Основной целью ЦМШ было воспитание музыкантов-исполнителей высокого класса, чьё профессиональное образование сочеталось бы с всесторонним общим интеллектуальным, художественным и духовным развитием. На сегодняшний день в ЦМШ созданы все необходимые условия для плодотворного обучения, воспитания, разностороннего интеллектуального и художественного развития особо одарённых детей, которые имеют возможность добиваться высоких творческих результатов и впоследствии поступать практически в любые музыкальные вузы России и зарубежных стран.

Так проходило формирование целостной системы «школа-училище-вуз». И к середине 1970-х годов сложилась следующая система музыкального образования, которая сохраняется по сегодняшний день [17, с.784].

Низшая ступень - 7-летние музыкальные школы, дающие общее музыкальное образование. В них изучались следующие дисциплины: игра на инструменте, сольфеджио, музыкальная грамота и теория, хоровое пение и ансамбли.

К средней ступени относятся 4-летние учебные заведения – музыкальные училища, которые готовят музыкантов-профессионалов средней квалификации (инструменталистов, певцов, хормейстеров и теоретиков) для работы в оркестрах, хорах и преподавания в детских музыкальных школах.

Музыкально-педагогические училища выпускали учителей музыки для работы в музыкальных школах, детских садах. При некоторых консерваториях и институтах были организованы 11-летние специальные музыкальные школы, которые готовили учащихся непосредственно к поступлению в вузы. Здесь учащиеся проходили курс общеобразовательных предметов, получали начальное и среднее музыкальное образование.

Высшая ступень включает консерватории, музыкально-педагогические институты и институты искусств. Обучение в них рассчитано на пять лет. Здесь готовят специалистов высшей квалификации - композиторов, инструменталистов, певцов, симфонических, оперных и хоровых дирижеров, музыковедов и режиссеров музыкальных театров. Высшей ступенью также являются музыкально-педагогические факультеты в педагогических

институтах. Здесь обучаются будущие учителя музыки высшей квалификации. В большинстве училищ и вузов есть вечернее и заочное отделения. При многих вузах организована аспирантура (с 3-летним на очном и 4-летним обучением на заочном отделениях). Она предназначена для подготовки научных работников и педагогов по истории и теории музыки и исполнительского искусства, музыкальной эстетике, методике преподавания музыкальных дисциплин. Подготовка педагогов-исполнителей и педагогов-композиторов для музыкальных вузов проводится в организованной при ведущих консерваториях и институтах ассисентуре-стажировке (очный курс обучения - 2 года, заочный - 3). Распространение получили курсы повышения квалификации педагогов музыкальных школ, училищ и вузов при авторитетных средних и высших музыкальных учебных заведениях.

Сложившаяся система музыкального воспитания и образования имела ряд недостатков. При внешней сбалансированности и упорядоченности всей структуры между учебными заведениями различных уровней не было слитности и единства. Детские музыкальные школы, училища, высшие музыкальные заведения существовали сами по себе, вне какой-либо взаимосвязи между собой. Поэтому не всегда самым лучшим образом отбирались кадры при переходе учащихся музыкантов с одной ступени на другую, более высокую. Иное дело, когда музыкальная школа, училище, вуз представляют собой единый музыкально-образовательный комплекс, в котором преподаватели могут в течение продолжительного времени наблюдать за своими учениками, изучать их сильные и слабые стороны, постигать их подлинные возможности и точнее определять их профессиональные перспективы. Другим наиболее распространенным недостатком советского музыкального образования было «дублирование» музыкального материала. Учащиеся сначала в школе, потом в училище и вузе проходили одни и те же феномены, закономерности и явления мировой культуры. Возникла необходимость в изменении учебно-образовательных программ по различным музыкально-теоретическим дисциплинам.

При создании музыкально-образовательного комплекса: детская музыкальная школа, колледж и вуз - профессиональное обучение детей строится по принципу непрерывности и преемственности, а все три ступени представляют собой сообщающиеся, взаимодополняющие структуры. Примерами таких комплексов стали:

- Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (ЦМШ),
- Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж) при Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки,

- Средняя специальная музыкальная школа (колледж) при Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова,
- музыкальный колледж при Тамбовском государственном музыкально – педагогическом институте им. С. В. Рахманинова и другие.

Музыкальное образование в постсоветское время

В настоящее время значительно увеличилось число музыкальных вузов в России. В связи с совершенствованием учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы происходили структурные изменения, открывались новые факультеты и кафедры, специальности и специализации, укреплялась материально-техническая база учебных заведений. Динамично развиваются многие старейшие учебные заведения страны, обладающие своим неповторимым обликом, собственными приоритетами, богатой историей.

Это такие многоуровневые образовательные комплексы непрерывного профессионального обучения, как Магнитогорская государственная академия им. М.И. Глинки, Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского, Московский государственный институт музыки им. А. Г. Шнитке, Государственный музыкально-педагогический институт им. М. М. Ипполитова-Иванова, Челябинская государственная академия культуры и искусств. Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки представляет собой крупнейший центр музыкальной культуры Приволжского федерального округа.

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова сегодняшнего дня - это современный многопрофильный вуз, которому по плечу решать самые сложные задачи, возникающие в сфере музыкального и театрального образования. В структуру консерватории входит Театральный институт, открытый на базе театрального факультета, который, в свою очередь, продолжил развитие богатых традиций Саратовского театрального училища. Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И.Герцена был аттестован в качестве университета и получил наименование «Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена», что явилось признанием его ведущей роли в российском и мировом образовании.

Современное время - время быстрых изменений и перемен в социуме. Эти перемены затрагивают все сферы жизни общества - политику, экономику, культуру и систему музыкального образования. В нынешних

условиях в новом свете предстают далеко не новые педагогические проблемы:

- воспитание учащегося-музыканта в современных условиях, в быстро меняющейся культурной обстановке;
- развитие его профессиональных способностей и интеллектуальных сил в процессе занятий;
- комплексное, многогранное развитие ученика;
- введение в учебную практику новых направлений в работе, отвечающих реалиям окружающего музыкального мира;
- формирование творческой активности и инициативы учащегося;
- специфика мотивационных ориентаций;
- борьба с неуспеваемостью;
- использование новых технических средств обучения;
- дальнейшее трудоустройство выпускников.

Таким образом, образование в современных российских музыкальных учебных заведениях должно быть качественным, универсальным, комплексным, подлинно современным, нацеленным на XXI век. Именно поэтому так важен принцип многоступенчатой структуры музыкально-образовательного комплекса: школа - колледж - ВУЗ.

В связи с необходимостью сохранения национальных традиций по подготовке профессиональных кадров для отрасли культуры и искусства в 2008 году Министерством культуры Российской Федерации была разработана «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы» [27]. Утверждение Правительством Российской Федерации данной Концепции явилось важным событием для всей системы отраслевого образования.

Основные цели и задачи Концепции были направлены на:

1. Формирование на государственном уровне отношения к образованию в сфере культуры и искусства как особо значимой сфере человеческой деятельности, крайне необходимой для развития духовно-нравственного общества.
2. Сохранение сложившейся в России уникальной трехступенчатой системы подготовки профессиональных кадров для отрасли (детская школа искусств - училище - ВУЗ), не имеющей аналогов в мировом образовательном пространстве.
3. Реализацию мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров образовательных учреждений отрасли культуры и искусства; оказание государственной поддержки особо талантливым учащимся и студентам; учебно-методическое обеспечение

образовательных учреждений отрасли культуры и искусства; поддержку детского и молодежного творчества; дополнительное материальное стимулирование лучших педагогических работников образовательных учреждений отрасли культуры и искусства; развитие материально-технической базы образовательных учреждений отрасли культуры и искусства и другие.

Каждое из звеньев трехуровневой системы образования в сфере культуры и искусства (детская школа искусств - колледж - ВУЗ) имеет свою историю, уникальные традиции, трудности становления и развития. Реализация запланированных мероприятий должна способствовать сохранению лучшего в российском образовании в сфере культуры и искусства и обеспечить их адаптацию в новых социально-экономических условиях.

Говоря о профессиональном музыкальном образовании, нельзя обойти стороной систему дополнительного образования в нашей стране, которая занимает приоритетное место по обеспечению культурной, духовной и творческой жизни детей, где им предоставляется уникальная возможность развиваться индивидуально.

В настоящее время дополнительное образование становится более значимым и необходимым. Теория внешкольного образования разрабатывалась ещё в трудах педагогов и просветителей конца XIX – начала XX века. Особое место в развитии этой теории принадлежит Евгению Николаевичу Медынскому, российскому педагогу-гуманисту, ученому, активному деятелю в области просвещения.

Доктор педагогических наук, профессор Е. Н. Медынский (1885–1957) окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1911–1918 годах работал в области народного образования в земских учреждениях, одновременно читал курс по внешкольному образованию в Педагогической академии. В 1915–1917 годах преподавал на Петербургских высших фребелевских курсах, читал лекции на учительских курсах в Москве, Уфе, Серпухове и других городах. Прежде чем приступить к чтению лекций, он тщательно изучил постановку внешкольного образования в стране, проанализировал и обобщил вышедшие к этому времени книги и статьи по данной проблеме. Полученный материал использовал в своих лекциях, а затем и в опубликованных работах «Внешкольное образование, его значение, организация и техника» (1913), «Методы внешкольной просветительской работы» (1915), «Энциклопедия внешкольного образования» (1923–1925). В книге «Внешкольное образование, его значение, организация и техника» он определил сущность, значение внешкольного образования, цели и задачи,

раскрыл принципы его организации, осветил историю и современное состояние данной проблемы.

Е.Н.Медынский трактует внешкольное образование как средство «всестороннего гармонического развития личности или человеческого коллектива в умственном, нравственно-социальном, эстетическом и физическом отношениях» [20, с.25]. Он подчеркивает значимость и необходимость внешкольного образования на протяжении всей жизни, независимо от уровня образования и возраста, и говорит об образовании как о психическом процессе, который делает невозможным его деление на «школьное» и «внешкольное»: «Чем выше уровень школы, тем больше потребность у населения во внешкольном образовании; тем богаче содержание и совершеннее организация учреждений внешкольного образования, тем более необходимы методы использования материала для образования, тем лучше должна быть поставлена школа» [18, с. 2]. В своих работах учёный провозглашает принцип равноценности школьного и внешкольного образования и отводит последнему самостоятельное место в ряду мероприятий, направленных на поднятие культурного уровня населения. Исходя из этого, он обосновал следующие принципы внешкольного образования: общественность, самодеятельность, общедоступность, бесплатность, систематичность, планомерность, принцип районной организации и полноты ячеек по внешкольному образованию. Эти принципы являются ориентирами организации учреждений дополнительного образования, но их практическая реализация может быть затруднена в силу материальных трудностей, бюрократических препонов и низкого уровня грамотности населения. Е.Н. Медынский в качестве главных проблем выделял невежество, культурную непросвещенность населения. Но он был глубоко убежден, что «свобода и внешкольное образование в несколько лет сделают народ неузнаваемым: развитым, сознательным гражданином демократической России!» [18, с. 304]. Для внедрения новых просветительских идей, развития сети внешкольных учреждений требовалось поднять начальный уровень знаний населения. И эта задача успешно решается на сегодняшний момент в государственном масштабе.

В своём труде «Методы внешкольной просветительной работы» (1915) Е. Н. Медынский раскрыл общепедагогические и дидактические основы просветительской работы с разными возрастными группами людей (начиная с детей и кончая стариками), имеющими разный уровень развития, образовательной подготовки, свои запросы и интересы. Считая внешкольную просветительскую работу сложной и многогранной, он предъявлял серьезные требования к педагогам, которые занимаются этим делом. В связи с этим

ученый разработал ряд основных требований, которые он предъявлял к каждому работнику внешкольного образования:

- достаточная образовательная и специальная подготовка;
- знание главнейших отраслей науки и совершенствование в этом направлении;
- умение разбираться в политических вопросах;
- знание психологии, так как «необходимо иметь как бы ключ к человеческому Я, и ключ этот – знакомство с психологией» [19, с. 11];
- знание значения и задач внешкольного образования, форм содействия и принципов организации;
- знакомство с техникой внешкольной просветительской работы.

Чтобы внешкольное образование стало жизненной потребностью каждого человека и способствовало его всестороннему развитию, по мнению Е.Н. Медынского, необходима полная и правильно поставленная система народного образования, «состоящая из трех неразрывно связанных звеньев: дошкольного воспитания, школы и внешкольного образования, где каждая ступень как бы является подготовкой к следующей» [20, с. 34]. Учёный выступает за преемственное, непрерывное образование и отводит дополнительному образованию важную роль в воспитании, развитии и обучении человека на протяжении всей его жизни.

Е. Н. Медынский мыслил внешкольное образование как целостную многоаспектную систему, включающую различные формы, средства и методы, направленные на свободное движение человека к культуре, к самообразованию, к саморазвитию. В то время его идеи казались смелыми и сомнительными, но спустя столетие мы видим их отражение в современной педагогике дополнительного образования.