

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ТЕЗИСЫ ВСЕРОССИЙСКОГО
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
(7–8 ноября 2022 года)

МОСКВА
2022

УДК 378.016
ББК 85.31р
Б90

СОСТАВИТЕЛЬ:
доктор искусствоведения, профессор
Т. И. Науменко

Б90 Будущее музыкального образования в России: эволюция или трансформация. Тезисы Всероссийского научно-практического семинара (7–8 ноября 2022 года) / сост. Т. И. Науменко. — М. : Издательство «Российская академия музыки имени Гнесиных», 2022. — 48 с.

ISBN 978-5-8269-0297-4

ISBN 978-5-8269-0297-4

© РАМ имени Гнесиных, 2022
© Центр непрерывного образования
и повышения квалификации
творческих и управленческих
кадров в сфере культуры, 2022
© Коллектив авторов, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Г. В. Маярковская

Задачи и перспективы развития современного
дополнительного профессионального образования 5

А. С. Рыжинский

Музыкальный вуз сегодня: традиции и новации
в профессиональном музыкальном образовании. 8

Т. И. Науменко

Научные задачи Академии в свете программы «Приоритет–2030» . . . 12

С. С. Голубенко

Подготовка кадров для отрасли культуры:
распределение, квоты, целевая подготовка, что дальше? 14

О. С. Хомова

Как обеспечить музыкальную индустрию квалифицированными
кадрами? Школа — вуз — работодатель 16

С. В. Андреева

Финансирование бюджетных учреждений
в сфере образования и науки 19

Т. В. Пуртова

Проблемы и перспективы развития
народного искусства по итогам Года культурного наследия. 21

Д. К. Кирнарская

Современная психология музыкального образования 24

А. В. Сафонова

Отечественные цифровые ресурсы
по музыкально-теоретическим предметам
в современных условиях: проблемы и пути их решения 26

Е. Ю. Багрова Процесс музыкального образования в школе сестер Гнесиных: вопросы преемственности и развития	28
Е. В. Стародубровская Гнесинская вокальная школа — из прошлого в будущее	30
И. А. Преснякова Теория джаза в отечественной образовательной практике: проблемы и перспективы	32
З. В. Гуменюк Методология создания и использования мультимедийных пособий как важнейшего элемента в системе развития музыкального образования в России	34
В. А. Гроховский Интерпретация академических произведений джазовыми пианистами в аспекте особенностей третьего течения	37
Ю. А. Богданов Традиции и инновации в современном музыкальном образовании	38
М. А. Брызгалов Современные тенденции преподавания в ансамблях и оркестровых классах ДМШ и ДШИ	39
М. В. Кравец Ансамблевое исполнительство как форма универсального языка общения	42
А. А. Горбачев Задачи обучения игре на струнных щипковых инструментах в контексте современных тенденций в образовании	43
Д. В. Волков Особенности и тенденции развития отечественной системы образования музыкантов-исполнителей на национальных инструментах	45
В. П. Круглов Паритет домры и мандолины	47

Г. В. Маяровская

*Президент РАМ имени Гнесиных,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
лауреат Премии Правительства Российской Федерации,
кандидат педагогических наук, профессор*

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

За время, прошедшее с основания Гнесинских учебных заведений, Российская академия музыки имени Гнесиных превратилась в гигантский образовательный комплекс, объединивший три ступени музыкального образования: предпрофессиональную ступень (музыкальная школа), ступень среднего профессионального образования (Музыкальное училище имени Гнесиных, Музыкальное училище эстрадно-джазового искусства), ступень высшего образования (Академия). Сегодня в РАМ имени Гнесиных располагаются базы Федерального учебно-методического объединения по музыкальному искусству и Координационного совета Минобрнауки России по области образования «Искусство и культура». Решением Глав Правительств государств-участников Содружества Независимых Государств Академия в 2014 году была удостоена чести стать базовым вузом по музыкальному искусству и образованию в области культуры и искусства. Сегодня при Академии функционирует Федеральный ресурсно-аналитический центр художественного образования, ответственный за методическую поддержку детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ. Также Академия стала учредителем Института контроля качества и аккредитации образовательных программ в сфере культуры и искусства — единственной экспертной организации, наделенной Рособрнадзором полномочиями проведения процедуры государственной аккредитации образовательных программ.

В конце 2018 года в связи с включением Российской академии музыки имени Гнесиных в реализацию федеральной программы «Творческие люди» национального проекта «Культура» Центр переподготовки и повышения квалификации Академии был реорганизован в Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. Были разработаны новые программы повышения квалификации, связанные с наиболее востребованными в практической деятельности темами. Среди них:

- «Инклюзивное образование в области музыкального искусства»;
- «Ремонт и настройка клавишных инструментов (фортепиано)»;
- «Мультимедийные учебные пособия в курсах преподавания музыкально-теоретических дисциплин»;
- «Менеджмент творческих проектов в сфере музыкального искусства»;
- «Инновационные подходы в психологии музыкального образования».

В течение 2019 года проект проходил в основном в очной форме. При этом три образовательные программы были впервые реализованы в дистанционном режиме. Опыт создания образовательного портала дополнительного профессионального образования, в рамках которого происходила реализация дистанционных образовательных программ, пригодился в 2020 году, когда в период пандемии образование — как дополнительное, так и основное — перешло в дистанционный формат. В 2021 и 2022 году обучение по программам повышения квалификации продолжилось в дистанционном формате.

Ежегодно программы повышения квалификации актуализируются добавлением новых тем. Кроме того, расширяется и их количество. Ежегодно добавляется по 2–3 программы, призванные удовлетворить современные запросы профессионального сообщества. При том, что федеральная программа «Творческие люди» национального проекта «Культура» — основополагающая в деятельности Центра непрерывного образования РАМ имени Гнесиных, Центр уделяет значительное внимание и программам про-

фессиональной переподготовки. Среди программ, пользующихся высоким спросом, особо отметим следующие:

- «Академическое пение»;
- «Дирижирование оперно-симфоническим оркестром»;
- «Эстрадно-джазовое пение»
- «Музыковедение».

В 2022 году, отталкиваясь от требований Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» от 26.05.2021 года № 144-ФЗ, ректор Академии принял решение реализовать отдельные программы для студентов Академии с целью обеспечения возможности получения ими дополнительных квалификаций. Примерами подобных программ стали: «Менеджмент образовательной деятельности», «Настройка и ремонт музыкальных инструментов (фортепиано)», «Исторические клавишные инструменты. Клавесин».

Наряду с этим перспективными для развития дополнительного профессионального образования стали и электронные образовательные программы. В настоящее время в РАМ имени Гнесиных проходят мероприятия по подготовке подобных программ, способных значительно облегчить прохождение курсов повышения квалификации для слушателей, занятых по основному месту работы. Преимущество подобных образовательных программ состоит в возможности прохождения основных тем курса в удобное для каждого из слушателей время. Автоматизация процессов итоговой аттестации посредством проведения электронного тестирования позволяет максимально комфортно и в то же время эффективно провести оценку сформированности компетенций у слушателей образовательных программ.

Таким образом, благодаря сочетанию стратегий очного, дистанционного и электронного обучения число слушателей курсов повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки в РАМ имени Гнесиных постоянно растет. Их число в 2022 году уже превысило 3,5 тысячи человек в год.

А. С. Рыжинский

*ректор РАМ имени Гнесиных,
доктор искусствоведения, профессор*

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВУЗ СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

**Устойчивость методологической базы
в условиях изменений в российском законодательстве
и нормативно-правовом регулировании**

Закрепленная в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ трехступенчатая система музыкального образования (дополнительное предпрофессиональное образование, среднее профессиональное образование, высшее образование) базируется на содержательной и методологической преемственности образовательных программ всех уровней. Попытки внесения формальных изменений в нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность образовательных организаций в области музыкального искусства, приводят к снижению качества образования, «вымыванию» собственно профессионального содержания.

Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования

Среди проблемных вопросов нормативно-правового регулирования современного профессионального музыкального образования:

- а) объективное рейтингование абитуриентов, поступающих на обучение по программам среднего профессионального образования;
- б) непригодность суперсервиса портала Госуслуг «Поступай в вуз онлайн» к отражению данных, необходимых для приемной комиссии музыкального вуза;

в) реформа перечней специальностей и направлений подготовки среднего профессионального образования;

г) отсутствие в современных федеральных государственных образовательных стандартах требований к минимуму профессионального содержания образовательных программ (федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования содержат лишь перечни универсальных и общепрофессиональных компетенций) и другие.

**Уровни высшего образования:
основные образовательные векторы
получения высшего музыкального образования**

Реформирование высшего образования в 2009–2013 годах привело к установлению трех уровней высшего образования. Перечень специальностей и направлений подготовки, установленный приказом Минобрнауки России от 12 сентября 2013 года № 1061, в области музыкального искусства содержит квалификации на уровнях высшего образования — бакалавриата, магистратуры, специалитета. Существующие аналогии в содержании образовательных программ специалитета, бакалавриата и магистратуры позволяют образовательным организациям гибко реагировать на запросы рынка труда. Только за последние 10 лет в рамках программ бакалавриата и магистратуры открыты такие перспективные, востребованные рынком труда направления, как музыкальная журналистика, этномузыкология (фольклористика), менеджмент в сфере исполнительского искусства.

**Наследие Болонского процесса,
или Что ждет высшее образование в ближайшие годы?**

Выход России из болонского соглашения в существующих внешнеполитических условиях — главное условие обеспечения образовательного суверенитета России. Однако отказ от участия в болонском процессе не означает отказ от общепринятых в мире наименований образовательных уровней — бакалавриата и магистратуры. Сегодня в музыкальном образовании одновременно происходит обучение по программам специалите-

та, бакалавриата и магистратуры. Специалитет ориентирован на подготовку классических исполнительских специальностей (инструменталистов, вокалистов, дирижеров), а также музыковедов и музыкальных звукорежиссеров. Перечень специализаций в программах специалитета строго закреплён и не предполагает введения новых без внесения изменений в соответствующие федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Программы бакалавриата и магистратуры представляют более широкий и, что немало важно, открытый список профилей; это позволяет оперативно вносить изменения в образовательные программы, без внесения сопутствующих изменений в ФГОС ВО. Сегодня профессиональное сообщество выступает за сочетание обучения по программам специалитета, сохраняющего традиции классического творческого образования, и по программам бакалавриата и магистратуры, хорошо зарекомендовавших себя в обучении выпускников по новым, востребованным отраслью образовательным программам.

Объективные эволюционные детерминанты профессионального музыкального образования

Наряду с вызовами современной внешнеполитической ситуации существуют объективные детерминанты развития российского профессионального образования в области музыкального искусства: цифровизация, внедрение сетевой формы взаимодействия между образовательными организациями, рост креативных индустрий. Новейшие технологии обеспечения дистанционной коммуникации, доказавшие свою частичную применимость в музыкальном образовании во время пандемии COVID-19, продолжают влиять на пересмотр форматов преподавания лекционных дисциплин. Активно внедряются дистанционная и электронная формы преподавания, в условиях ограниченного аудиторного фонда консультационная поддержка обучающихся при подготовке выпускной квалификационной работы производится в режиме *online*. Творческие вузы включаются в разработку электронных образовательных курсов, ко-

торые в перспективе возможно использовать не только внутри собственных образовательных программ, но и в рамках сетевого взаимодействия вузов. Сетевая форма реализации образовательных программ оказывается особенно актуальной для преподавания непрофильных для музыкального вуза дисциплин. Например, сегодня возможно обеспечить преподавание отдельных общегуманитарных дисциплин кадровыми ресурсами классических университетов, а также использовать в образовательном процессе электронные курсы ведущих вузов страны. Запросы развивающихся креативных индустрий приводят к необходимости формирования новых образовательных программ, а также отдельных междисциплинарных курсов. В 2022 году в Российской академии музыки имени Гнесиных открыта магистерская программа подготовки медиакомпозиторов (композиторов, работающих в сфере рекламы, гейм-индустрии, кинокомпозиторов) — направления, синтезирующего методические традиции творческой специальности с опытом, накопленным в области компьютерных технологий.

Борьба за качество профессионального музыкального образования

Федеральные органы исполнительной власти в последнее время активно формируют универсальные инструменты анализа качества преподавания в российских образовательных организациях. Основная проблема их применения в области музыкального образования заключена в особой специфике преподавания, предполагающей формирование инструментов анализа, которые отличаются от утвержденных приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2021 года № 1094 и приказом Минпросвещения России от 29 ноября 2021 года № 869. Ключевое предложение профессионального сообщества, направленное на изменение сложившейся ситуации, а также на решение изложенных выше актуальных вопросов нормативно-правового регулирования — формирование института независимой оценки качества образования объединением усилий ведущих профессиональных образовательных организаций и сообщества работодателей.

Т. И. Науменко

*проректор по научной работе
РАМ имени Гнесиных,
доктор искусствоведения, профессор*

НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ АКАДЕМИИ В СВЕТЕ ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ–2030»

Программа «Приоритет–2030», к реализации которой приступила Российская академия музыки имени Гнесиных, — явление довольно необычное, так как традиция работы над такими масштабными проектами в творческих вузах еще не сложилась. Статус музыковедения довольно противоречив: несмотря на то, что основные исследования ведутся именно в консерваториях, наличие научно-исследовательских центров в музыкальных вузах — скорее исключение, чем правило. Кроме того, на фоне крупных университетов, имеющих десятки научных школ и направлений, творческий вуз заведомо проигрывает в количестве научных исследований.

Тем не менее, наша академия стала единственным из пяти творческих вузов-победителей, которая внесла в программу академического стратегического лидерства «Приоритет–2030» проект, связанный с развитием науки. Он получил название «Музыкальная наука XXI века: магистральные векторы».

Это решение, помимо очевидных предпосылок (десятки выигранных грантов в фондах РГНФ / РФФИ, резкое увеличение публикаций, индексируемых в международных базах данных и так далее), было связано еще с одним намерением: стать вузом-флагоманом, объединяющим на основе специальных консорциумов научное сообщество консерваторий страны. Такое сообщество по совокупности научных показателей вполне конкурентоспособно даже на фоне крупных исследовательских центров.

Все задачи, внесенные в программу «Приоритет–2030», логически вытекают из этого главного подхода: и создание в структуре

академии научно-творческих центров по ключевым направлениям науки, и проведение научных мероприятий общероссийского масштаба, и максимально широкое вовлечение студенческой молодежи страны. Каждый задуманный проект заслуживает специального обсуждения, однако каждый из них стремится к общей цели — сделать науку о музыке общественно значимым проектом, способствующим развитию лучших отечественных музыкальных традиций и продвижению гуманистических ценностей.

С. С. Голубенко

*проректор по учебной и воспитательной работе
РАМ имени Гнесиных,
кандидат искусствоведения, доцент*

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, КВОТЫ, ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Исторические корни вопроса

Распределение в СССР как форма гарантированного трудоустройства молодых специалистов и учета запросов отрасли в условиях плановой экономики.

1990-е и 2000-е — разрозненность. Отсутствие заказа со стороны работодателей, хаотичность подготовки специалистов. Разрыв связей между образовательными учреждениями и учреждениями культуры и искусства.

Отрасль культуры: какие учреждения и кого ждут от вузов?

Возникает вопрос: для кого мы готовим специалистов? С одной стороны — для себя; с другой — в широком контексте обеспечиваем экспансию отечественной культуры и искусства в мировое пространство; «мягкая сила».

Изменение подходов. Целевое обучение и целевой прием. Законодательство об образовании (2012 год)

Регулирование подходов и обязанностей образовательных организаций в деле подготовки кадров, которые нужны для отрасли. Отсутствие механизмов воздействия на организации отрасли культуры по определению заказа и обеспечению целевиков. Ответственность обучающегося-целевика, ответственность образовательной организации, ответственность организации-работодателя.

Роль государства в определении квот. Статистика: реальная потребность и избирательность регионов. Существует ли потребность? Проблема системы: какого уровня подготовки нужны специалисты для той или иной организации отрасли культуры. Потенциал вузов — быть заказчиками целевиков для самих себя

53.00.00 — особая группа специальностей. Штучная подготовка, минимальные контрольные цифры приема.

Порядок распределения контрольных цифр приема — соблюдение баланса.

Кто должен учиться в творческом вузе? Как учесть требования государства и выбрать для обучения наиболее талантливых и способных?

Пример РАМ имени Гнесиных: выполнение контрольных цифр приема, квота целевого приема, профориентационная работа. Опыт работы с регионами и взаимодействия с работодателями. Фестиваль-смотр студентов выпускных курсов музыкальных училищ (колледжей искусств).

О воспитательной работе в творческом вузе

Нормативно-правовое регулирование и реалии повседневности (на примере РАМ имени Гнесиных).

О. С. Хомова

*генеральный директор СПб ГБУК
«Государственная академическая
капелла Санкт-Петербурга»,
председатель правления
Союза концертных организаций*

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ ИНДУСТРИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ? ШКОЛА — ВУЗ — РАБОТОДАТЕЛЬ

Актуальная тема сегодняшнего дня — укрепление связей между музыкальными вузами и основными работодателями в сфере музыкального искусства. Вузам необходимо учитывать в своей работе те изменения, которые происходят в сфере культуры и искусства, поскольку выпускник вуза с первого дня своей работы должен быть готов к актуальным трендам в организации концертной работы. Следовательно, работодатели сегодня становятся важной частью образовательного процесса не только как цензоры образовательных программ, но и как часть их кадрового обеспечения.

Современная публика не похожа на публику, которая посещала концерты десять или двадцать лет назад. Сегодня люди приходят в концертные залы не только послушать музыку в исполнении хора или симфонического оркестра, но и увидеть особые добавления к концерту. Среди них видеоряд, жанр литературно-музыкальной композиции, 3D-инсталляция и другое. Это зашло настолько далеко, что сегодня арт-коллаборации стали драйвером развития современной концертной деятельности. Не случайно появление и большого количества школ креативных индустрий, выпускающих тех специалистов, в которых сегодня остро нуждаются филармонии, концертные организации, музыкальные театры.

Многие выдающиеся мастера нашего дня, конечно, могут сказать о том, что функция музыканта состоит в просвещении публики, стремлении ознакомить ее с выдающимися шедеврами мировой музыкальной культуры. Следовательно, *a priori* в ведущих вузах речь идет о сохранении традиций преподавания музыкального искусства; в меньшей степени — о реакции на запросы сегодняшнего дня.

В стране сегодня строятся новые концертные залы, которые отвечают новым акустическим требованиям. Но вместе с ощущением удовлетворения от новых качественных концертных пространств в голову всегда должна приходиться знаменитая фраза К. Станиславского: «Театр начинается с вешалки». Нам следует думать о включении наших слушателей в атмосферу концерта как праздника для всей семьи, начиная с входной зоны. Отсюда и не случайна организация новых креативных пространств в наших ведущих филармониях и концертных организациях. Сегодня публика может пообщаться с музыкантами до начала концерта, узнать об особенностях современной музыки непосредственно от композиторов — творцов этой музыки, послушать интересную лекцию о музыкальной истории или стать участниками дискуссии о судьбах классического искусства в контексте современной культуры.

Активно включились в арт-коллаборации музеи. Речь идет не только об организации концертов в пространствах музеев, но о гармонии, взаимодополнении визуального и аудиального рядов. Можно вспомнить о проекте «Египтомания» в Государственном Эрмитаже: в октябре этого года в Николаевском зале и Аванзале Зимнего дворца открылась выставка к 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жаном-Франсуа Шампальоном. Более 700 экспонатов египетского стиля были дополнены вокально-симфоническими фрагментами знаменитой «Аиды» Джузеппе Верди в исполнении профессиональных музыкантов. Для того, чтобы подобный проект состоялся, должна родиться идея. И для воплощения этой идеи необходима команда менеджеров, музыковедов, музыкальных журналистов и непосредственно музыкантов-исполнителей.

В этом отношении важно отметить и закономерность появления целого ряда новых квалификаций. Обучение по программам

подготовки музыкальных менеджеров и музыкальных журналистов началось в нашей стране менее, чем 15 лет назад, но востребованность подобных кадров только растет. Все больше вузов сегодня вводят программы по музыкальному менеджменту, поскольку стало понятным, что концертные организации нуждаются в профессионалах-экономистах, хорошо разбирающихся в искусстве, то есть сформированных непосредственно в среде музыкальных вузов.

Сегодня также необходимо изменить отношение и к преподаванию ставших уже классическими специальностей. Безусловно, музыковеды в своей основе продолжают заниматься фундаментальной музыкальной наукой, но среди них сегодня должны появляться специалисты, готовые завтра прийти в новые креативные пространства и не просто рассказать те истины, что сегодня каждый при желании может найти в интернете, но суметь своими текстами заинтересовать потенциальную публику, привлечь ее и не отпустить. Наши коллеги в шоу-бизнесе давно владеют подобными пиар-технологиями; настала очередь и академическим музыкантам научиться привлекать внимание к собственным проектам.

Выпускники творческих вузов, связанные со сферами менеджмента, журналистики, музыкознания, должны быть разносторонне развиты. Мультикультурный специалист — это феномен, в котором сегодня остро нуждаются работодатели. И это не только российская тенденция, но и мировая. Для этого необходимо их вовлечение в активную практическую деятельность. Сегодня Государственная Академическая Капелла Санкт-Петербурга готова стать базой практики для тех вузов, которые готовы мобильно отвечать на существующие вызовы и готовить профессионалов, необходимых российским креативным индустриям.

С. В. Андреева

*начальник Управления экономики
и финансово-хозяйственной деятельности
РАМ имени Гнесиных,
кандидат экономических наук, профессор*

ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Финансирование бюджетных учреждений культуры осуществляется в определенном порядке, который включает следующие принципы:

- соблюдение режима экономии в расходовании средств государственного бюджета;
- строгое целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение правильности и своевременности выделения ассигнований на содержание учреждения;
- систематический контроль со стороны вышестоящих организаций и финансовых органов за деятельностью бюджетного учреждения.

Эффективное управление бюджетными учреждениями и рациональное использование как бюджетных, так и внебюджетных средств обуславливает необходимость экономического анализа.

Помимо субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, бюджетным учреждениям могут быть предоставлены субсидии на иные цели.

Кроме того, бюджетное учреждение вправе привлекать дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных и иных, предусмотренных его Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.

Бюджетные учреждения, которым предоставляются субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими

в соответствии с государственным заданием услуг, выполнением работ и на иные цели, используют в качестве планового документа план финансово-хозяйственной деятельности.

Одно из направлений современной финансовой политики Российской Федерации — создание эффективно функционирующей системы бюджетных учреждений при более рациональном использовании бюджетных средств, направленных на их содержание. В соответствии с изменениями в законодательстве существенно меняется и политика в области привлечения дополнительных доходов в бюджетное учреждение культуры. Это целевые средства и безвозмездные поступления, к которым относятся спонсорская помощь и пожертвования. На привлечение дополнительных источников финансирования за счет осуществления коммерческой деятельности и должно быть нацелено бюджетное учреждение в настоящее время.

Т. В. Пуртова

*директор Государственного Российского дома
народного творчества имени В. Д. Поленова,
заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
кандидат искусствоведения, профессор*

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ИСКУССТВА ПО ИТОГАМ ГОДА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема сохранения самобытной народной культуры, накопленного веками нематериального культурного наследия, его эффективного использования для гражданской консолидации общества и дальнейшего развития отечественной художественной культуры. Эти задачи нашли отражение и были прописаны в Стратегии государственной культурной политики до 2030 года и Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

Поэтому проведение Года культурного наследия народов России — важнейшее свидетельство государственной поддержки традиционной культуры и народного художественного творчества, которые имеют огромное значение в процессе эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения, формирования верных морально-этических ориентиров.

План и программа Года охватили все межотраслевые направления и включили как крупные творческие события, так и научные, просветительские, издательские проекты, поддержку народных художественных промыслов, сохранение объектов материального и нематериального культурного наследия, комплексные меры по совершенствованию законодательной базы и нормативно-правового регулирования отрасли. Только Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова провел мероприятия в 44 регионах России.

Масштабными событиями стали Всероссийский конгресс фольклористов, объединивший в Рязани 250 ученых и специалистов из 50 регионов и 14 стран мира, и Всероссийская детская фольклориада — новый проект, который собрал в Чувашии 1100 мальчишек и девочек из 76 регионов России. Более 14000 мероприятий состоялось по всей стране 17 июля в рамках акции «Единый день фольклора», идею проведения которого поддержали участники конгресса и профессиональное сообщество. Задача нового праздника — показать локальные традиции в местах их бытования так, чтобы миллионы россиян стали не столько зрителями, сколько активными участниками творческих событий.

Впервые в России в рамках Года реализуется проект «Жанровые декады народного творчества»; их 4: народной песни, музыки, танца и народных праздников и обрядов. Декада народного танца объединила 5000 танцоров, 330 коллективов из 75 регионов.

В сентябре в рамках Декады праздников и обрядов состоялось 10 фестивалей, каждый из которых — комплекс творческих и научно-методических акций, семинаров, мастер-классов, дискуссионных площадок, конференций, выставок и презентаций. В октябре проходит Декада народной музыки. События декады направлены не только на поддержку самодеятельных любительских оркестров и ансамблей народных инструментов, создание новых музыкальных коллективов, но и на возрождение давно забытых старинных и редких национальных инструментов. Большое значение для развития музыкального и народного певческого искусства имели мероприятия Декады народной музыки (октябрь) и Декады народной песни (ноябрь).

Год культурного наследия стал точкой отсчета для разработки и принятия Закона об этнокультурном достоянии (наследии) народов Российской Федерации, который будет регулировать отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации объектов нематериального культурного наследия; обеспечит реализацию прав народов и иных этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционную обязанность каж-

дого заботиться о сохранении нематериального культурного наследия. Законопроект установит компетенцию федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в указанной сфере, а также будет регулировать работу АИС «Федеральный государственный реестр объектов нематериального культурного наследия».

С 2009 года Российский Дом народного творчества ведет системную работу по формированию Реестра ОНКН народов России, ориентированную не только на выявление и фиксацию особо ценных объектов нематериального культурного наследия, но и в первую очередь на создание необходимых условий для их сохранности и дальнейшего существования.

Представление итогов этой работы, а также самого Реестра состоялось в рамках Санкт-Петербургского культурного форума, одним из ключевых событий которого стала презентация «Золотой антологии народной культуры»: в нее вошли 100 шедевров нематериального культурного наследия народов России.

Все эти меры направлены на осознание значимости неисчерпаемого потенциала традиционной культуры для современного человека, ее влияния на формирование личности, воспитание молодежи, на искусство и творчество. Проекты Года культурного наследия: фестивали, акции, методическая, учебно-творческая деятельность обязательно получают свое развитие и распространение в крупных городах и муниципальных образованиях страны, будут дальше способствовать выполнению задач государственной культурной политики по популяризации народного искусства.

Д. К. Кирнарская

*проректор по связям с общественностью
РАМ имени Гнесиных,
доктор искусствоведения,
доктор педагогических наук, профессор*

СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Музыкальное и, шире, художественное образование чрезвычайно перспективно с точки зрения стратегии развития общества, как российского, так и мирового, поскольку после внедрения так называемого «базового дохода» потребность в занятиях искусством и квалифицированных преподавателях искусства возрастет многократно.

2. Музыкальное образование в полной мере отражает свойство музыки быть средством коммуникации, причем коммуникации интерактивной, рождающей отклик аудитории на инстинктивно-психологическом уровне. Отсюда возникает необходимость в освоении фундамента музыкальной коммуникации — коммуникативных архетипов, ставших краеугольным камнем музыкального общения.

3. Следует обратить особое внимание на современную психологию восприятия, которая отражена во многих ведущих произведениях в разных видах искусств, включая арт-хаусный кинематограф. Стиль современной коммуникации, в том числе в процессе образования, направлен на максимальное ограничение давления и принуждения, которые, к сожалению, вошли в привычку многих преподавателей «старой школы». Этот нежелательный стиль необходимо изжить: учитель и ученик — друзья-единомышленники, и преодоление «советского стиля» в общении — одна из задач современной психологии обучения.

4. Психология музыкального образования с точки зрения современной психологической науки должна опираться на поня-

тие творческого стресса. Он представляет собой психологическое состояние ученика, совершающего творческое усилие на уровне своих возможностей, но ни в коем случае не выше. В этом случае формируется психологическое состояние, именуемое в науке *self-efficacy* — в прямом переводе «самоэффективность», благодаря которой учащиеся-музыканты быстрее и увереннее продвигаются в своем музыкальном развитии.

5. Современная педагогическая психология опирается на филогенетический принцип развития в онтогенезе. Иными словами, индивидуальное становление идет по тому же пути, что и развитие цивилизации в целом, повторяя аналогичные этапы овладения навыками. Это означает, что освоение всего материала происходит поэтапно, в том же порядке, в каком то или иное музыкально-психологическое свойство формировалось исторически. Неудача в обучении означает непроработанность предшествующей эволюционной стадии в историческом развитии навыка, и к этой предшествующей стадии необходимо вернуться, чтобы преодолеть затруднение.

6. Музыкальное восприятие в психологическом смысле синкретично: звук для воспринимающего сознания характеризует и окружающее пространство, и персонажную характерность, и развертывающиеся во времени события. В музыкальном обучении эта объемность восприятия должна быть учтена и использована с помощью применения интер-арт метода, который включает учащегося в художественно-эстетический контекст исполняемого сочинения.

А. В. Сафонова

*исполнительный директор
АО «Издательство “Музыка”»*

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ПО МУЗЫКАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

**Электронные проекты издательства «Музыка» —
новый вектор в развитии музыкального образования**

В рамках национального проекта «Культура» разработаны и внедрены учебные пособия с использованием цифровых технологий — Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): это не копии печатных учебников в электронном виде, а новый тип пособий, представляющих собой учебно-методический комплекс (УМК). Создание пособий проходило в точном соответствии с учебными программами и действующими федеральными государственными требованиями.

**Актуальность использования ЭОР в музыкальном образовании.
Вхождение в цифровую образовательную систему России**

Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Они связаны с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать гармоничному музыкальному образованию ребенка. Компьютерные технологии призваны стать неотъемлемой частью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность.

**Достоинства и недостатки использования электронных
образовательных ресурсов в процессе обучения**

К достоинствам электронных образовательных ресурсов относят мультимедийное представление информации и удобство

ее поиска, интерактивность, сетевое распространение, развитие информационных компетенций; ресурсы повышают значимость самостоятельной образовательной деятельности учащихся. К недостаткам относят перенасыщение учебного процесса, возникновение дополнительной когнитивной нагрузки. С использованием электронных образовательных ресурсов связаны и проблемы закупки современной техники, структурирования информации, авторского права, а также подготовки кадров, способных вести обучение с электронными ресурсами. Комплексное использование традиционных и электронных средств обучения поможет сформировать целостную образовательную систему.

Интерактивные технологии в процессе преподавания теоретических дисциплин

Сотрудничество создателей интерактивных пособий с педагогами ДМШ и ДШИ Москвы и регионов Российской Федерации. Положительный опыт внедрения электронных образовательных ресурсов для различных возрастных категорий — от дошкольников до выпускников ДМШ и ДШИ. Дистанционное обучение. Перспективы развития проекта.

Е. Ю. Багрова

*профессор кафедры камерного ансамбля
РАМ имени Гнесиных*

ПРОЦЕСС МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ СЕСТЕР ГНЕСИНЫХ: ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИЯ

2024 год объявлен годом Елены Фабиановны Гнесиной, что, безусловно, связано с высокой оценкой ее вклада в развитие отечественного музыкального образования. В этой связи представляется важным еще раз обратиться к истории создания школы Гнесиных, чтобы в процессе изучения традиций, исследования прошлого в ином ракурсе взглянуть на актуальные вопросы современности. «Музыкальная школа Е. и М. Гнесиных», основанная в Москве в 1895 году, отличалась от большинства подобных заведений тем, что ученики, кроме уроков игры на музыкальных инструментах, получали подготовку по теоретическим предметам. Говоря словами Елены Фабиановны, Гнесины «всегда ставили себе задачу выпуска из школы не только хороших исполнителей, но вместе с тем и всесторонне образованных музыкантов (–педагогов)». Эта установка определяла и учебный план: занятия в школе, кроме специальных, с первых лет ее существования включали элементарную теорию, сольфеджио, гармонию, энциклопедию (включающую полифонию и анализ), историю музыки и хоровое пение. Истоки системного подхода, принципиально отличавшего школу Гнесиных, обнаруживаются в истории отечественного музыкального образования.

В середине XIX века музыкальными образовательными учреждениями, которые работали по единому учебному плану, были музыкальные классы воспитательных заведений, находившихся в ведении императрицы Марии Федоровны. До открытия первых

российских консерваторий эти классы выпускали дипломированных учителей музыки. Большую роль в разработке и утверждении учебных планов и программ сыграл выдающийся пианист и педагог А. Гензельт; он стал одним из тех, кто заложил фундамент российской фортепианной школы. Среди его учеников были В. Стасов, А. Серов, Н. Зверев и другие. Усилия Гензельта, как деятеля музыкальной педагогики, были направлены на создание упорядоченной, хорошо организованной системы музыкального образования, базирующейся на методологически обоснованном подходе. Одним из важнейших постулатов педагогики Гензельта было утверждение о необходимости курса пения как основы общего музыкального образования. Усиленное преподавание пения на подготовительном этапе в подведомственных ему заведениях включало три ступени: первоначальный или элементарный класс, сольфеджио и занятия хором. В специальном музыкальном классе, по его мнению, было необходимо «преподавать, кроме фортепианной игры, теорию и дидактику музыки с дополнениями их истории и эстетики».

Важнейшие постулаты педагогики Гензельта получили дальнейшее развитие в школе Гнесиных: системный подход к музыкальному образованию и отношение к преподаванию хорового пения как к основе музыкальной грамотности, воспитание дидактических навыков, открытость новым веяниям (использование новейших методик, разработка новых дисциплин, открытие современных направлений музыкальной подготовки). Основные принципы организации учебного процесса, характерные для Гнесинской школы, были положены в основу учебной программы для государственных музыкальных школ, утвержденной более ста лет назад, и стали фундаментом современной музыкальной педагогики.

Е. В. Стародубровская

*профессор кафедры сольного пения
РАМ имени Гнесиных*

ГНЕСИНСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА — ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

1. Гнесинская вокальная школа — сплав традиций, профессионального опыта и мастерства. Основы гнесинских вокальных традиций и их отличительные особенности. Влияние техники итальянского бельканто на формирование русской национальной вокальной школы и русский исполнительский стиль — «русское бельканто».

2. Работа вокального факультета, у истоков которого стоял Николай Иванович Сперанский — первый заведующий кафедрой сольного пения. Генеалогическое древо выдающихся вокальных педагогов-гнесинцев:

Л. Поншар — К. Эверарди — Н. И. Сперанский;

Г. Ниссен-Саломан — Е. А. Лавровская — Е. И. Збруева — О. Ф. Федоровская-Славинская — Н. А. Вербова и так далее.

3. Вклад Н. А. Вербовой в развитие вокального образования в Гнесинских учебных заведениях. Гнесинская педагогическая парадигма — максимальное раскрытие вокально-технического и музыкально-исполнительского потенциала обучающихся, предоставление им всех возможностей для профессионального роста и успеха как в исполнительстве, так и в педагогике.

4. Л. Б. Дмитриев — многогранная личность, соединившая в себе ученого, врача, вокального педагога, методиста, историка, писателя и музыкально-общественного деятеля. Его основополагающий труд «Основы вокальной методики» по сей день остается базовым учебным пособием для начинающих вокалистов.

5. Организация и работа лаборатории физиологии голоса и пения ГМПИ имени Гнесиных, созданной на базе фониатрического кабинета, как центра всесоюзного значения, где проводи-

лись исследования по проблемам голосообразования, обобщался практический опыт ведущих педагогов, создавались учебно-методические пособия и сборники трудов, фиксировался взгляд выдающихся певцов на процесс развития голоса. Труды Л. К. Ярославцевой и В. Л. Чаплина.

6. Основные установки вокально-педагогических методов выдающихся педагогов вокального факультета ГМПИ имени Гнесиных на примере Н. Д. Шпиллер и З. А. Долухановой.

7. Педагогические технологии воспитания и совершенствования певческой культуры в России на современном этапе. Работа вокального факультета в XXI веке. Предъявление очень высоких требований к уровню исполнительского мастерства современного певца-актера. «Карьерная подготовка» выпускников, будущих конкурентоспособных певцов. Возросшая потребность в углублении междисциплинарных знаний. Изменение структуры спроса на новые индивидуальные и коллективные навыки как ответ на изменение глобального ландшафта трудоустройства.

8. Создание современной прогрессивной образовательной среды в РАМ имени Гнесиных. Увеличение количества и улучшение качества концертно-исполнительской деятельности обучающихся в РАМ имени Гнесиных. Международное взаимодействие педагогов в его различных проявлениях. Возможность обмена опытом и расширение профессиональной коммуникации педагогов (как в России, так и за рубежом)

9. Выстраивание учебного процесса с комплексным применением инновационных технологий, методов и форм, направленных на формирование музыкально реализованной личности. Диалоговое взаимодействие преподавателя и учащегося как залог активизации учебного процесса.

10. Востребованность выпускников как в исполнительской, так и в педагогической деятельности. Создание благоприятной интеграции выпускников в профессиональную среду: практика и стажировка в оперных театрах, молодежных программах, концертных организациях.

И. А. Преснякова

*ученый секретарь Ученого совета
РАМ имени Гнесиных,
кандидат искусствоведения, доцент*

ТЕОРИЯ ДЖАЗА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Отечественное джазовое образование сегодня — развитая система, которая охватывает все ступени образовательной лестницы от школы до вуза. Обучающиеся получают всестороннюю подготовку, осваивая не только специальность, но и музыкально-теоретические дисциплины. Для их успешной реализации требуются педагоги, которые владеют спецификой джазового языка, а также учебные материалы, ориентированные на узкопрофильную специфику. Дефицит подобных кадров и музыкально-теоретических изданий до недавнего времени составлял одну из главных проблем отечественной образовательной практики джаза. Длительное отсутствие переводов на русский язык руководств, созданных на родине джаза, свидетельствовало о некоей консервации и самоизоляции этого сегмента отечественной джазовой педагогики; малый объем учебных пособий, написанных отечественными авторами, говорил о низкой активности педагогических изысканий; малоэффективные обучающие технологии некоторых учебников и близкий к самодеятельному уровень профессионального лексикона их создателей указывал на явные сложности становления методики и узкоспециальной терминологии. Совокупность этих черт отразила проблемную ситуацию, которая требовала комплексного решения. Его перспективные пути уже были намечены в течение последних лет. Знаковым событием стал первый перевод американского учебника — «Теории джаза» Марка Левина; немаловажна и публикация нескольких пособий по джазовой гармонии российских авторов. Впервые за

всю историю отечественной педагогики в этой сфере образовался комплекс учебно-методических материалов, который позволил обеспечить образовательные программы необходимым дидактическим минимумом.

Вместе с тем вопрос *профессионального образования в сфере теории джаза* для нашей страны остается остро актуальным. Подобная специальность в современных учебных планах просто не существует; отсутствуют в них и междисциплинарные «перекрестные ссылки»: в программах музыковедов не находится места для освоения джазового языка, а джазменам-исполнителям не прививаются навыки, необходимые для вступления на путь преподавания теории (пусть и ограниченной конкретными стилевыми рамками). В этой ситуации появление настоящего профессионала видится скорее исключением, чем правилом. Перспективным путем решения проблемы может стать внедрение в вузовские программы предметов по выбору — специальных курсов теории джаза для музыковедов или же дисциплин по методике преподавания стиливой гармонии и сольфеджио для студентов-исполнителей джазовых факультетов.

З. В. Гуменюк

*преподаватель отдела теории музыки
Музыкального училища имени Гнесиных*

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПОСОБИЙ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В 1981 году на пресс-конференции в Нью-Йорке состоялось представление первого персонального компьютера. Этот день считается началом эпохи мультимедиа, что дословно означает «многие среды». Однозначного толкования этого понятия нет, но ясно, что мультимедиа — новая технологическая форма, открывающая богатые, ранее невообразимые возможности познания действительности, науки и искусства, а также новый интерактивный уровень взаимодействия человека с компьютером.

В конце XX века произошла настоящая техническая революция, невероятно ускорившая открытие совершенно новых принципов, возможностей и, фактически, новой идеологии получения, усвоения и распространения информации.

Какова же роль образования и его носителя — педагога — в этом вулканическом извержении, которое мы не в силах затормозить (поскольку в этом процессе задействованы существенные экономические силы)? Роль педагога всегда двойственная: передавая свои знания, навыки, опыт, он как бы подтягивает учащихся к более высокому уровню, но в то же время просто обязан не отставать от них в том новом, что им — хорошо знакомо, а ему — малоизвестно. Если педагог остановится в своем развитии, даже будучи сверхпрофессионалом, он утратит чувство времени и вскоре перестанет быть интересным для своих воспитанников. И сейчас эта проблема поставлена с небывалой остротой.

Создание мультимедийных учебных пособий, включающих средства воздействия на разные органы чувств, способствующих комплексному восприятию и активному включению учащегося в процесс познания и усвоения материала — это чрезвычайно перспективный путь позитивного использования цифровых технологий в образовании.

Мультимедийные пособия по истории русской культуры, истории русской и зарубежной музыки основаны на принятом в современной педагогике принципе единства информационного и эмоционального факторов воздействия. Законы психологии восприятия любого, тем более учебного материала утверждают прямую зависимость позитивного результата от количества и качества аудио- и видеосредств, направленных на объект познания или обучения. Именно этой цели служат таблицы, графики и другие наглядные пособия. Широкое развитие современных информационных средств создает новые возможности для разработки подобных идей в самых разных направлениях и вариантах. Понятие «инновационные технологии» — одно из самых распространенных в лексиконе педагогов всего мира.

Мультимедийные учебные пособия по дисциплинам «История России», «Мировая художественная культура», «Русское народное творчество», «Музыкальная литература» и «История музыки» посвящены различным темам учебной программы и могут применяться на всех уровнях обучения — от знакомства с искусством в младших классах школы до изучения его в среднем и высшем звене.

Эксклюзивные тексты включают как общеизвестные сведения, так и факты, которые не упоминаются в учебниках (выдержки из писем, воспоминаний и прочее), позволяющие создать более живое, теплое впечатление о персоналиях повествования. Литературный стиль далек от объективно отстраненного учебного текста; скорее, он напоминает беседу, рассказ, не только несущий информацию, но и рождающий чувства восторга, сопереживания, радости, страдания. Жанр учебного пособия предоставляет большую свободу: он позволяет непосредственно обратиться к читателю за сочувствием, пониманием, пошутить с ним; включить в основной текст авторские размышления, вопросы и ассоциации

по тому или иному поводу. Особенность работ — сопровождение звучания некоторых музыкальных сочинений видеоматериалами. Они сосредоточивают визуальное внимание учащихся, помогают погрузиться в эмоциональную атмосферу пьесы и вникнуть в ее смысл; познакомиться с лучшими работами русских и европейских художников. Пособия также могут представлять интерес и для людей, профессионально не занимающихся искусством, но любящих его и открытых к познанию.

На основе видео- и аудиоматериалов, включенных в пособия, преподаватель может выстроить рассказ по своему усмотрению. Учащиеся любого возраста гораздо лучше поймут и запомнят повествование, связанное с непосредственными зрительными ассоциациями.

В. А. Гроховский

*проректор по среднему профессиональному
и предпрофессиональному образованию
РАМ имени Гнесиных,
директор музыкального училища имени Гнесиных,
доцент*

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖАЗОВЫМИ ПИАНИСТАМИ В АСПЕКТЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРЕТЬЕГО ТЕЧЕНИЯ

1. Вопросы интерпретации музыкальных произведений в сфере современного исполнительского искусства (В. Горовиц, С. Рихтер, Г. Гульд).

2. Сравнительный анализ импровизационного начала в творчестве композиторов XVII–XXI веков.

3. И. С. Бах как импровизатор. Влияние клавирного творчества Баха на джазовых пианистов XX–XXI веков (О. Питерсон, Б. Эванс, К. Джаррет, Дж. Льюис, Ж. Люсье, О. Цицero).

4. Понятие «свинга» и его связь с полифоническим мышлением музыки барокко.

5. Элементы импровизационности в музыке В. А. Моцарта. Фортепианные каденции как яркий пример музицирования в период формирования классического стиля.

6. Влияние фортепианной музыки Ф. Шопена на развитие музыкального мышления джазового пианиста (Анджей Ягоджинский).

7. М. Равель и К. Дебюсси. Роль импрессионизма в развитии свободной джазовой импровизации (Х. Хэнкок, Б. Мэлдоу).

8. Разновидности стиля «третье течение» и его яркие представители (Джон Льюис, Жак Люсье, Юджин Цицero и так далее).

Ю. А. Богданов

*профессор кафедры специального фортепиано № 2
РАМ имени Гнесиных,
заслуженный артист Российской Федерации*

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Понятие и определение «русской фортепианной школы»

Истоки русской фортепианной школы. Связь с зарубежными фортепианными школами, которые оказали влияние на ее формирование. Роль Муцио Клементи и Джона Филда в формировании русской пианистической школы. Исторический ракурс. Общие и отличительные черты русской пианистической школы и школы Ференца Листа.

Роль традиций в музыкальном образовании

Великие представители русской фортепианной школы XIX столетия. Ее развитие в XX веке. Понятие «Советская фортепианная школа». Школы К. Игумнова, А. Гольденвейзера, Г. Нейгауза, С. Фейнберга. Санкт-Петербургская школа — Л. Николаев.

Определение «Гнесинской школы»: что общего и в чем отличия?

Русская фортепианная школа XXI века. Сохранение традиции, роль инноваций, дистанционное обучение, внедрение современных технологий в образовательный процесс — плюсы и минусы. Сравнительный анализ современной российской фортепианной школы и ведущих зарубежных пианистической школ. Выводы. Итоги.

М. А. Брызгалов

генеральный директор

Российского национального музея музыки

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ В АНСАМБЛЯХ И ОРКЕСТРОВЫХ КЛАССАХ ДМШ И ДШИ

1. Вводная часть.

Аналитика деятельности и кадрового обеспечения духовых отделений детских школ искусств Российской Федерации. По данным РОССТАТ по состоянию на начало 2021/2022 учебного года в ДШИ духовые музыкальные инструменты осваивали 56064 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. Всего — 6083 преподавателя духовых инструментов, имеются около 400 единиц вакантных ставок преподавателей духовых инструментов.

Анализ распределения контингента учащихся показывает значительный перевес доли учеников, осваивающих флейту (45,2 %) и саксофон (22,8 %). Наименьшее число учащихся ДШИ осваивает такие инструменты, как фагот (0,3 %), валторна (1,7 %) и гобой (1,8 %).

2. Набор на курс (курсы) осуществляется случайным образом — не хольц-квинтетами и не брасс-квинтетами. Следовательно, необходимо думать над репертуаром для нестандартного состава инструментов; возникают аналогии с эпохой барокко: партии в консорте распределялись по функционалу — 2 мелодических голоса + генерал-бас (гармония).

3. Необходимо обновлять репертуар (делать его более современным, с опорой на репертуар песенный, саундтреки, музыку для духовых, в том числе западную, так как практика исполнительства на духовых широко распространена), включать сочинения с «терпким» голосоведением, театрализованными эффектами.

4. Сегодня существует запрос на зрелищный концертный номер (как, например, «Караван», который в завершении концерта играет оркестр Академии джаза); променад-концерты.

5. Заказ композиторам (сотрудничество с Союзом композиторов — включать задания к конкурсам Союза композиторов).

6. Проектная деятельность Ассоциации в 2022 году:

— I Всероссийский конкурс профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств регионов Российской Федерации «Виват, музыкант!» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федерации. Это мероприятие — первое подобное конкурсное соревнование в области духового исполнительства.

В Оргкомитет конкурса поступило свыше 300 заявок из 57 регионов Российской Федерации. По итогам I тура жюри определило 30 участников (из 18 регионов в 5 номинациях) финала, который прошел в Москве с 12 по 14 апреля 2022 года; финалисты представляли результаты своей работы в форме презентации и открытого урока с учащимися детских музыкальных школ г. Москва.

Уникальной особенностью события стало издание электронного сборника методических работ и видеоуроков всех участников II (очного) тура Конкурса, который направлен в региональные методические центры художественного образования регионов Российской Федерации для использования в работе преподавателями детских музыкальных школ и школ искусств¹.

— масштабный Всероссийский образовательный проект «Коллекция онлайн мастер-классов духового искусства». Проект реализован с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» Министерства культуры Российской Федерации.

Цель проекта: развитие и повышение уровня образования в области сольного и оркестрового (ансамблевого) исполнитель-

¹ Сборник доступен по ссылке: <https://dukhovik.ru/doc/vivat/vivat-muzyikant-sbornik-postranichno.pdf>.

ства на духовых и ударных инструментах в регионах Российской Федерации, популяризация искусства игры на этих инструментах, а также создание актуальной базы методик преподавания игры на духовых и ударных инструментах в ДШИ и ДМШ.

Проект включил в себя 20 онлайн мастер-классов по деревянным, медным духовым инструментам, ударным инструментам и ансамблям; разбор основных аспектов работы с оркестрами, а также рекомендации по сервисному обслуживанию духовых музыкальных инструментов. Все мастер-классы транслировались в сети Интернет в режиме реального времени.

Итогом Проекта стало создание самостоятельного интернет-ресурса (сайта), где будут размещена электронная библиотека всех онлайн-выпусков проекта.

М. В. Кравец

*профессор кафедры концертмейстерской подготовки
РАМ имени Гнесиных*

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ

1. Ансамблевое исполнительство — культурно-эстетический феномен.

2. История возникновения ансамблевого исполнительства.

3. Увеличение интереса к ансамблевому исполнительству на современном этапе — признак эволюции социальных и культурных процессов. Малоизученность феномена ансамблевого исполнительства.

4. Соборность — совместное осознание бытия в музыкальном пространстве.

5. Эстетическая гармония ансамблевого исполнительства. Процесс расшифровки нотного текста — путь к совместно согласованной интерпретации.

6. Единение индивидуально-личностного и общего в процессе совместного музицирования. Радость со-творчества — эмоциональный аспект процесса.

7. Сиюминутность процесса исполнения музыки в ансамбле. Мобильность участников ансамбля: скорость реагирования, понимание, предчувствие.

8. Рождение и трансформация совместной интерпретации.

9. Социальное партнерство в ансамбле, его консолидирующая функция. Этическое предназначение ансамблевого исполнительства.

А. А. Горбачев

*заведующий кафедрой струнных народных инструментов
РАМ имени Гнесиных*

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА СТРУННЫХ ЩИПКОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

1. Современные реалии и тенденции в образовании и в общественном восприятии струнных щипковых инструментов:

а) в современном мире наблюдается большая информационная и эмоциональная перегрузка подсознания студентов. У них наблюдается, с одной стороны, нехватка эмоционального и художественного опыта в освоении культурных ценностей, а с другой — примитивизация мышления (так называемое «клиповое мышление»);

б) внедрение Болонского процесса, переход к парадигме «оказания образовательных услуг» только усугубило этот процесс, понизило общий уровень образования и подготовило почву к окончательному уничтожению отечественных образовательных традиций;

в) развитие исполнительства и обучения игре на народных инструментах сталкивается с проблемой штампов: в общественном сознании россиян исполнительство на балалайке, домре, гуслях, баяне связано исключительно с фольклорным направлением, а понятие «классический баян» или «классическая балалайка» полностью отсутствует;

г) инфраструктура для продвижения исполнительства на национальных классических инструментах лишь фрагментарно создана в России и полностью отсутствует за рубежом.

2. Главная задача обучения — оптимизация образовательного процесса, чтобы за меньшее количество времени достичь максимального результата:

а) определение индивидуального психологического профиля студента и природных психологических характеристик;

б) изучение и использование в педагогической практике законов и механизмов работы подсознания;

в) изучение и использование в педагогической практике законов и механизмов физиологии и психофизиологии (психомоторики);

г) введение для исполнителей специальной психологической подготовки к публичным выступлениям и конкурсам;

д) введение для инструменталистов курсов актерского мастерства, сценического движения и сценической речи.

3. Создание инфраструктуры для продвижения национальной культуры исполнительства:

а) создание публичной общедоступной библиотеки партитур для национальных инструментов и симфонического, камерного и народного оркестров;

б) создание общедоступных цифровых архивов ведущих профессоров;

в) перевод основных методических пособий по обучению игре на струнных щипковых инструментах на английский и китайский языки и их публикация.

Д. В. Волков

*доцент кафедры национальных инструментов народов России,
кандидат искусствоведения,
заслуженный артист Республики Марий Эл*

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Повышение качества подготовки профессиональных кадров для всех видов творческой деятельности — одна из задач государственной культурной политики. Учитывая этнокультурное многообразие и историческое богатство народного искусства нашей страны, особого внимания требует обучение специалистов, успешно сохраняющих и развивающих исполнительство на национальных инструментах.

В Российской академии музыки имени Гнесиных с 2012 года ведется подготовка профессионалов на двух уровнях высшего образования (бакалавриат и магистратура), которые осваивают русские национальные инструменты — гусли звончатые и гармонь.

Гусли — древнейший инструмент, один из символов нашей национальной музыкальной культуры. В современной номенклатуре творческо-исполнительских специальностей они отнесены к числу народных и в этом качестве ассоциируются с другими струнными щипковыми, такими как балалайка и домра. Однако если последние привлекли внимание и стали основой больших оркестров народных инструментов еще с конца XIX века и примерно с середины XX века обрели статус академических, то путь гуслей оказался более извилистым. Звончатые гусли на протяжении большей части XX века оставались в тени, лишь эпизодически появляясь в составе русских оркестров. Между тем, у гуслей особая, богатая разнообразными традициями история, которая —

это отчетливо заметно сегодня — активно влияет на новый статус инструмента и, как следствие, на пути его развития в сфере академического искусства.

Русская гармонь (во всем богатстве своих разновидностей) за последние полтора столетия не только интегрировалась в традиционную культуру, но и стала одним из самых популярных в народе инструментов. Сегодня гармонь-«хромка» сохраняет в сфере профессиональной музыки близость своим национальным истокам — как интонационным, так и жанровым.

Анализ современной ситуации на рынке труда указывает на достаточно широкий круг компетенций, которые необходимы для дальнейшей успешной профессиональной деятельности в области исполнительства на гусях и гармони. Перед выпускниками стоят сложные и в то же время интересные задачи: во-первых, поднятие престижа национальной музыкально-инструментальной культуры; во-вторых — сохранение ее традиций и одновременно формирование ее современного облика.

В. П. Круглов

*профессор кафедры струнных народных инструментов,
Народный артист Российской Федерации*

ПАРИТЕТ ДОМРЫ И МАНДОЛИНЫ

В докладе рассматриваются проблемы взаимоотношения двух инструментов: домры и мандолины. Краткая история формирования репертуара и приемов игры. Преимущество мандолинных красочных приемов игры в исполнительском искусстве на домре. Возможность соединения в одном учебном процессе этих двух инструментов (музыкальный билингвизм). Пополнение репертуарного багажа домриста за счет оригинальных произведений композиторов разных эпох и стилей. Среди них многочисленные сочинения для мандолины эпохи барокко: концерты А. Вивальди, Дж. Перголези, Дж. Паизиэлло, Э. Барбелла, сонаты Д. Скарлатти, Г. Леоне, Дж. Джервазио; произведения эпохи классицизма: Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, Й. Н. Гуммеля, опусы композиторов-романтиков и сочинений современных авторов.

Учитывая историю жанра дуэта для мандолины и гитары, следует проанализировать оригинальный репертуар для подобного состава. Кроме того, необходимо учесть, что обращение к мандолинному репертуару обогащает концертно-исполнительский опыт, расширяет кругозор и помогает сформировать самостоятельное музыкальное мышление исполнителя на домре.

Сборник тезисов

**БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Тезисы Всероссийского научно-практического семинара
(7–8 ноября 2022 года)**

Составитель: *Т. И. Науменко*

Подписано в печать 28.11.2022

Формат 60x84 ¹/₁₆

Объем 3,0 п. л.

Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии издательства

Российская академия музыки имени Гнесиных
121069, Москва, ул. Поварская, д. 30–36