

Инновационные технологии в преподавании истории современной отечественной музыки

Преподавание истории современной отечественной музыки сопряжено с определенными трудностями объективного и субъективного порядка. Прежде всего — это сложность самого предмета, обусловленная особенностями развития художественно-творческого мышления, неортодоксальным характером музыкального языка.

Другая трудность проистекает из неподготовленности студентов вузов к осмыслению современной музыки. Далеко не секрет, что обучение в средних специальных учебных заведениях сосредоточено, главным образом, на освоении музыкальной культуры классицизма и частично барокко и романтизма в их вершинных достижениях. Творчество же композиторов XX–XXI столетий остается для большей части учащихся колледжей и училищ неизвестным. В результате и для вузовской студенческой аудитории эта территория изначально оказывается *terra incognita*, что порождает своеобразный психологический барьер, затрудняющий процесс изучения творчества композиторов XX века.

Значительно осложняет освоение современного периода развития музыкальной культуры и недостаточность учебной, учебно-методической литературы, посвященной новой музыке, в том числе созданной во второй половине XX столетия и на рубеже веков. Положение изменилось после появления трех выпусков «Истории современной отечественной музыки», подготовленных коллективом авторов под руководством М. Е. Тараканова и Е. Б. Долинской [5], а также Истории отечественной музыки второй половины XX века, выпущенной под эгидой Государственного института искусствознания и Нижегородской государственной консерватории имени М. И. Глинки, ответственный редактор Т. Н. Левая [4]. Оба издания допущены Министерством образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 530100 Музыкальное искусство. Вместе с тем, при несомненной ценности указанных работ, они «не покрывают» в полной мере потребностей учебного процесса, как в анализе монографических тем, посвященных портретам композиторов, так и в презентации постоянно пополняющегося фонда новых творческих явлений.

К числу трудностей в изучении современной музыки относится также недостаточная оснащенность аудио- и нотными материалами.

Необходимость разрешения обозначенных проблем инициирует поиск, адаптацию и внедрение в практику адекватных методов, форм и технологий обучения, основанных на современной научно-методологической базе, которая в свою очередь должна учитывать накопленные в данной области многовековые традиции и новейший отечественный и зарубежный опыт. На нынешнем этапе развитие всей образовательной системы, в том числе музыкально-педагогической, связывается с инновационными методами и соответствующими педагогическими технологиями, обладающими гуманитарным потенциалом и позволя-

ющими активизировать различные виды деятельности учащихся и тем самым формировать их личностный потенциал.

Под инновационными методами в высшем профессиональном образовании подразумеваются методы, основанные на использовании в учебном процессе современных достижений науки и информационных технологий. Они направлены на повышение качества подготовки путем актуализации творческих способностей и самостоятельности студентов (методы проблемного и проективного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и другое).

Инновационные методы могут использоваться как в традиционной, так и в дистанционной технологиях обучения. При этом применение модульно-кредитных, модульно-рейтинговых систем и современных форм контроля знаний также способствует развитию самостоятельности и ответственности будущих специалистов.

Инновационные педагогические технологии принято разделять на следующие группы:

- технологии организации эффективного взаимодействия, диалога и мыслительного процесса, нацеленные на формирование новых идей;
- технологии включения студентов в различные виды деятельности (проектной, научно-исследовательской, художественно-творческой, поисковой), дифференцируемые в свою очередь на технологии контекстного обучения, технологии проблемного обучения, технологии кейс-метода, технологии организации ситуационных игр и другое;
- организации самостоятельной деятельности студентов, направленной на освоение содержания высшего образования (технологии самоконтроля, оценки достижений, самообразовательной деятельности, рефлексивного обучения);
- технологии работы с различными источниками информации, в которых информация выступает не целью обучения, а средством организации учебной, научной, творческой деятельности (технологии критического мышления, информационные технологии), способом формирования навыков осмысления разнородных сведений и отбора источников, несущих подлинную информацию [1, 18–19].

Инновационные технологии в настоящее время мыслятся, прежде всего, как технологии гуманитарные, интерпретируемые как «технологии понимания (в культур-философском и коммуникативном смысле), примененные к решению проблем в сфере социальной практики и личностного самоопределения» [2, 24] (см. также: [6; 10]). В практической своей реализации гуманитарные технологии предполагают, во-первых, междисциплинарность, т.е. формирование целостной научной картины мира, и, во-вторых, современное информационное, в том числе компьютерное и телекоммуникационное сопровождение учебного процесса (см. об этом: [7, 27–29]).

Инновационные технологии определяют перспективы развития вузовского курса «История современной

отечественной музыки», на наш взгляд, в двух аспектах: обновление содержания дисциплины и форм его преподнесения-освоения.

Исходным импульсом и определяющей основой для переосмысления содержания и структуры курса служит современная концепция музыкально-исторического процесса. Суть ее заключается в объективном осмыслении сложного, насыщенного внутренними противоречиями исторического пути развития русской музыкальной культуры XX–XXI столетий, в адекватном постижении и оценке выдающихся открытий, достижений и новаций национальной композиторской школы в контексте движения мировой художественной мысли. Важнейшей ее составляющей является также возвращение в систему духовных ценностей творчества мастеров, ранее замалчивавшихся или получивших одностороннее критическое освещение с позиций догматически истолкованных критериев социалистического искусства.

Принципиальными методологическими установками курса следует считать, во-первых, постижение в максимально полном объеме и объективности динамичного процесса становления и развития отечественной музыки XX–XXI веков, ее социальной обусловленности и многообразных взаимодействий с различными сторонами общественной и культурной жизни страны, а также интенсивных международных связей и мирового значения. Во-вторых — развитие у студентов художественно-исторического мышления, широкого гуманитарного видения реалий современной духовной жизни, понимания общественной значимости и художественной специфики музыкального искусства, его места и роли в общем культурно-историческом процессе.

Новый концептуальный подход закономерно приводит к переосмыслению цели и задач курса. Доминирующее значение приобретает в настоящее время приоритетная установка на формирование у студентов целостных системных представлений в области истории отечественной музыки XX–XXI веков, базирующихся на основополагающих достижениях современного музыковедения, искусствоведения, культурологии, философии, эстетики, исторической науки, психолого-педагогического знания.

Поставленные цели и задачи определяют ведущие принципы изучения отечественной музыки XX–XXI веков: социокультурная детерминация художественных процессов, системность, историзм и преемственность, а также единство логического и исторического, синхронического и диахронического подходов.

Принцип историзма нацеливает на осмысление проблем современного музыкального искусства в широком социокультурном контексте. На основании этого принципа устанавливаются важнейшие параметры содержания и структуры курса, позволяющие целостно и системно представлять важнейшие моменты истории музыки, диалектически рассматривать внутренние механизмы и движущие силы музыкально-исторического процесса, адекватно оценивать творческие явления в их художественно-эстетической значимости.

Инновационное претворение принципа историзма предопределяет также особенности содержательно-смыслового подхода к эволюции музыкального искусства как к процессу интонационного мышления, исторически детерминированного на каждом своем этапе и проявляющегося в многообразных формах художественной деятельности — композиторской, исполни-

тельской, слушательской, научно-исследовательской, критико-публицистической, педагогически-просветительской. Уяснение смысловых, исторически заданных алгоритмов развития тех или иных видов деятельности помогает адекватно рассмотреть сложный комплекс музыкально-творческих проблем в их системной взаимосвязи.

Специальную задачу составляет воспитание музыкально-исторического мышления применительно к восприятию конкретных явлений современной музыкальной культуры. Умение сопоставлять художественные тексты, выявлять генезис стиливых закономерностей музыкального языка, осмыслять логику смены исторических композиционных систем и техник в искусстве XX–XXI столетий составляет суть историко-интонационного восприятия музыки и эстетического осознания этого процесса.

Основополагающие творческие принципы современной отечественной композиторской школы следует раскрывать в контексте мирового культурно-художественного процесса. Параллелизм этого исторического движения, генетически восходящего к ранним этапам становления искусства, приобретает в XX–XXI столетиях небывалые масштабы, формы и динамику. Обусловлено это интенсивным расширением международных контактов и средств распространения музыки. Следствием этих процессов становится раздвижение горизонтов стиливой информации, прежде всего за счет обращения к европейскому искусству прошедших эпох, к явлениям, которые оказались вне поля зрения XIX века, в частности к музыке барокко и Ренессанса, к архаическим слоям фольклора. Немаловажным в данном отношении представляется также выход за пределы многовекового «европоцентризма» в сторону внеевропейских ареалов — афро-азиатского и латиноамериканского. Специальное внимание, уделяемое общим тенденциям и типологическим параметрам развития мировой художественной и музыкальной культуры на современном этапе, способствует более полному и глубокому постижению специфики, национальной самобытности отечественной музыки XX–XXI веков.

Особенностью курса является органичное сочетание в его структуре и содержании хронологического, стиливого, жанрового и монографического принципов, что позволяет, с одной стороны, выявить основные тенденции, направления и генерирующие идеи музыкально-исторического процесса, с другой — представить своеобразие художественно-творческих методов и стилей, раскрыть в них общее, особенное и единичное.

Доминантным в курсе является контекстный анализ, ориентированный на показ с широких историко-культурных позиций общественно-эстетических предпосылок становления современной отечественной музыки, формирования новых стиливых направлений, на историческое обобщение интонационного развития музыкально-творческих идей в их многосторонних связях с социокультурными, философско-эстетическими и художественными тенденциями современной эпохи.

Указанными позициями обусловлена необходимость принципиального преобразования тематического плана курса. Напомним, что в настоящее время в основу тематического планирования положен жанровый принцип, регламентированный утвержденными программами и реализованный в учебниках и учебных пособиях. Вместе с тем, творческая панорама любой

национальной композиторской школы формируется не только, а может быть и не столько портретами жанров, сколько портретами композиторов. Так, например, итальянская музыка, справедливо ассоциируемая, прежде всего, с жанром оперы, репрезентируется творчеством Дж. Россини, В. Беллини, Дж. Верди, Дж. Пуччини и других композиторов. Музыка Германии XX века связана с многожанровым творчеством П. Хиндемита и условно моножанровым искусством К. Орфа. Французская музыка прошедшего столетия представлена мозаичной картиной, опорными точками в которой являются К. Дебюсси, М. Равель, Д. Мийо, А. Онеггер, Ф. Пуленк, О. Мессиан, П. Булез и других. Разумеется, композиторская монография не исключает жанровую, и в научном плане изучение тенденций развития жанра, безусловно, актуально. Однако сегодня, как уже было отмечено, композиторская монография теоретически исключена из курса истории современной отечественной музыки, что создает нивелированную, «стертую» картину и порождает неадекватное отношение и оценки в студенческой среде. Изменению ситуации может способствовать новый тематический план, восстанавливающий значение композитора как исходной и главной фигуры творческого процесса. Тем более что русская музыка XX века дала миру великие имена С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Г. Свиридова, Р. Щедрина, А. Шнитке, С. Слонимского, В. Гаврилина, С. Губайдулиной, Э. Денисова и другие, заслуживающие персональных позиций в курсе истории современной отечественной музыкальной культуры.

Иными словами, наряду с анализом представлений об отечественной музыке как о целостном, исторически развивающемся явлении, неразрывно связанном с социально-историческим и художественно-творческим контекстом столетия, необходимо акцентировать также идеи органичного сочетания общей проблематики музыкально-исторического движения и ее конкретного индивидуально-самобытного преломления в творчестве крупнейших представителей композиторской школы. Соответственно примерный тематический план курса должен включать следующие разделы:

- основные этапы развития современной отечественной музыки в диалоге социальных и художественно-творческих детерминант;
- жанровая структура отечественной музыки XX–XXI веков в ее связях с классическими традициями и современным творческим процессом;
- формирование художественного континуума эпохи в процессе эволюции индивидуальных стилей (подробнее см.: [9]).

Намеченная программа обновления курса отражает логику развития социокультурных детерминант и имманентных законов художественного творчества в их неразрывном взаимодействии и ориентирует на рассмотрение истории отечественной музыки как органичной части всеобщей истории музыкального искусства.

Освоение в различных аспектах обширного материала — специально музыкального, искусствоведческого, философско-эстетического, исторического — поможет студентам представить достоверную картину последовательного развития современной отечественной музыки, выявить наиболее значительные его этапы, осознать индивидуальное своеобразие отдельных стилей и жанров музыкального искусства в их реальном бытии, обобщить достижения национальной

композиторской школы в контексте отечественной и мировой художественной культуры.

Осуществляемая в курсе целенаправленная установка на раскрытие неразрывной связи музыки с социальной историей, естественнонаучными открытиями, достижениями в области гуманитарных знаний, а также синтеза с литературой и другими видами искусства дает возможность комплексно приобщать студентов к научно обоснованным художественным и философским обобщениям, учит раскрывать сущностную природу музыкального произведения, развивает умение профессионально анализировать и адекватно оценивать сложные явления музыкальной практики XX–XXI столетий.

Инновационные подходы к преподаванию истории современной отечественной музыки ориентируют, во-первых, на широкое использование новейших аудиовизуальных технологий, обеспечивающих визуализацию творческого, исследовательского и педагогического процессов. Напомним, что именно зрительное восприятие мира определяет в настоящее время рецептивную доминанту общественного сознания, формирующегося в условиях всеобщей технизации и компьютеризации. Наряду с традиционными аудио- и видео демонстрациями музыкальных произведений, целесообразно прибегать к мультимедийному показу изучаемого материала в виде фото- и текстовых документов, различных синхронических таблиц, фиксирующих результаты сравнительного анализа как исторического материала, так и музыкальных произведений, что позволяет соединять интонационно-слуховой и графический, наглядный методы работы с текстом¹.

Во-вторых, инновационные технологии предполагают более эффективное, реальное, а не декларируемое в учебных программах по всем музыкальным дисциплинам, но на практике нередко игнорируемое, использование такого ресурса, как междисциплинарные связи. Для фактической интеграции разных дисциплин в едином научно-педагогическом комплексе требуются обоснование теоретико-методологических предпосылок структурно-содержательного междисциплинарного альянса, разработка способов решения конкретных задач по принципу взаимодополнительности на уровнях синтеза, междисциплинарности, трансдисциплинарности, общенаучности.

В-третьих, специальной проработки и адаптации требуют обозначенные выше современные гуманитарные технологии контекстного обучения, проблемного обучения, кейс-метода, организации эффективного взаимодействия, диалога, ситуационных игр, технологии самоконтроля, оценки достижений, самообразовательной деятельности, рефлексивного обучения, технологии критического мышления, информационные технологии и другие, использование которых повышает результативность, действенность педагогического процесса, способствует формированию универсальных, профессиональных и личностных компетенций будущих специалистов.

Наконец, в числе актуальных задач, нацеленных на обновление содержания, структуры и педагогических технологий дисциплины «История современной отечественной музыки»:

- систематизированное издание документов, научной, мемуарной, эпистолярной, критической и учебной, учебно-методической литературы;

¹ Об одном из вариантов алгоритма подготовки новых мультимедийных средств см.: [8; 3].

- разработка и внедрение в учебный процесс мультимедийных пособий;
 - создание электронных и традиционных нотных и фонохрестоматий, включающих произведения как корифеев отечественной музыки, так и молодых авторов.
- В заключение еще раз подчеркнем, что дисциплина «История современной отечественной музыки»,

отражающая реальную картину современного композиторского творчества и музыкальной культуры в целом, находится в процессе постоянного становления. Использование инновационных педагогических технологий позволит сделать учебный процесс более гибким, мобильным и эффективным по конечным результатам.

Список литературы

1. **Васильева А. А.** Традиции академического художественного образования и гуманитарные технологии // Вестник Герценовского университета. — СПб, 2008. — № 1 (51). — С. 13–21.
2. **Гончаров С. А.** Гуманитарные технологии образования в социальной сфере // Реальность этноса: Образование и гуманитарные технологии интеграции этнической, этнорегиональной и гражданской идентичности: Сборник статей по материалам X Международной научно-практической конференции. 8–11 апреля 2008 года. Ч. 1. — СПб, 2008. — С. 19–25.
3. Информационные и коммуникационные технологии в инновационной подготовке специалистов. — СПб, 2007.
4. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Н. Левая. — СПб, 2005.
5. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып. 1: (1917–1941) / Ред.-сост. М. Е. Тараканов. — М., 1995.
- Вып. 2: (1941–1958) / Под ред. М. Е. Тараканова. — М., 1999.

- Вып. 3: (1960–1990) / Ред.-сост. Е. Б. Долинская. — М., 2001.
6. Коммуникативные стратегии культуры и гуманитарные технологии. — СПб, 2007.
7. **Носкова Т. Н.** Электронные ресурсы и новые когнитивные стратегии образовательной деятельности // Вестник Герценовского университета. — СПб, 2008. № 1 (51). — С. 27–29.
8. **Фрейчко П. В.** Технология создания мультимедиа-продукта в гуманитарной сфере // Коммуникативные стратегии культуры и гуманитарные технологии. — СПб, 2007. — С. 270–318.
9. **Шитикова Р. Г.** Перспективы развития вузовского курса «История отечественной музыки XX века» в современном музыкально-образовательном пространстве // Проблемы музыкального образования и педагогики. Вып. 2. — СПб, 1999. — С. 29–36.
10. Эвристический потенциал концепта «гуманитарные технологии» // Компетентностный подход в подготовке кадров в области гуманитарных технологий. — СПб, 2007. — С. 26–37.

Иван ФЕДОСЕЕВ

О специфике музыкальной культуры России на рубеже XVIII–XIX веков в контексте традиций Просвещения

В XIX веке усилиями Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Танеева и «кучкистов», создавших и выпестовавших собственную оперу, вокальную лирику и инструментальные жанры, русская музыка совершила поразительный скачок, переведший Россию из музыкальной периферии в ранг одной из ведущих держав Европы. Предпосылки этого прорыва сформировались в предыдущем, восемнадцатом столетии, веке Просвещения.

Российское Просвещение органично вписалось в Просвещение общеевропейское, хотя, конечно, обладало и своей спецификой. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II отличался от австрийского абсолютизма Марии-Терезии и Йозефа, как различались между собой темпы, уровни политического и экономического развития европейских стран или процессы секуляризации культурной жизни. В профессиональной светской культуре Россия пока выступала в роли ученика, впрочем, ученика весьма талантливого и резвого. Музыкальными «учителями» были Италия и Франция — страны, законодатели мод в оперном театре, ставшем наряду с австро-немецким инстру-

ментализмом одним из кульминационных достижений эпохи Просвещения. Удивительным и закономерным образом выстраивается в русском XVIII веке цепочка наиболее значимых дат: ранний расцвет первых светских музыкальных жанров — псалмов и «горластых» петровских кантов, — и неофициальный визит самого императора во Францию в 1717 году; премьеры в 1736 году на именинах Анны Иоановны итальянской оперы Фр. Арайи «Сила любви и ненависти», — и указ 1738 года о создании школы русских певчих в г. Глухове; исполнение «Милосердия Тита» А. Хассе на коронации Елизаветы в 1742 году; открытие в 1755 году Университета, — и премьеры в том же году «Цефала и Прокрис» Арайи с русским текстом А. Сумарокова и русскими певцами. На следующий год Сумароков вместе с актерами Ф. и Г. Волковыми, Дмитревским и Шумским возглавит первый русский драматический театр, а еще через год откроется Академия художеств. В последние два десятилетия уже молодая русская опера М. Матинского, В. Пашкевича, Е. Фомина дерзко соседствует с сочинениями маэстро Галуппи, Сарти, Чимарозы, Паизиелло, а вернувшийся из Италии