

УДК 378

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Джон Содам

ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
Санкт-Петербург, e-mail: galkax@mail.ru

В 2007 в Республике Корея принята новая учебная программа по общему музыкальному образованию, по которой музыка преподается в качестве факультативной дисциплины в университетах. Однако руководство вузов не создает условий для изучения музыки, а педагоги не знают, как приобщать к ней взрослую студенческую молодежь, и преподают, исходя из своего опыта. Современная наука уделяет внимание развитию музыкально-педагогических систем для общеобразовательных учебных заведений. Но музыкальное воспитание молодого человека должно продолжаться и в вузе. Необходимо совершенствовать методику преподавания инновационной дисциплины «Понимание музыки». На наш взгляд, ее нельзя свести к какому-либо академическому музыкально-теоретическому предмету в адаптированном виде или слушанию музыки. Нами разработана и успешно апробирована методика преподавания этого предмета с активным использованием мультимедиа-технологий, авторского Web-сайта, телепередач и фильмов, озвученных классикой, а также метода сравнения оперы и мюзикла. В качестве учебного репертуара важную роль играет балетный жанр. Частью вузовского общего музыкального образования являются креативные по форме и содержанию просветительские концертные программы. Здесь мы подходим к проблеме совершенствования профессионального музыкального образования, подготовке студентов-музыкантов к просветительской деятельности.

Ключевые слова: общее музыкальное образование, понимание музыки, методика преподавания, мультимедиа-технологии в учебном процессе, учебный репертуар, медиа-жанры, опера, балет, мюзикл

CURRENT STATE OF GENERAL MUSIC EDUCATION IN UNIVERSITIES OF REPUBLIC OF KOREA

Dzhon S.

The Herzen State Pedagogical University of Russia, Sankt-Petersburg, e-mail: galkax@mail.ru

In 2007, a new curriculum of general music education was created, and according to it music in universities is taught as an elective course. However, universities' authorities do not make proper conditions for studying music and teachers do not know how to make music common for adult students. So their way of teaching is based only on their practical experience. Modern science places emphasis on development of musical-pedagogical systems for secondary schools. Nevertheless, musical education of young people should be continued in university as well. It is necessary to improve methods of teaching of innovative subject "Understanding of Music". In our opinion, this subject can not be understood only as academic theoretical musical subject in adapted form or just listening to music. We have worked out and successfully confirmed in practice methods of teaching this subject with active use of multimedia technologies, author's website, TV-programmes and movies containing classic music, and a method of comparing opera and musical. The genre of ballet plays a great role as educational material. Educational concerts with their creative form and content are also a part of general musical education in universities. Here we are approaching to the problem of professional musical education improvement, preparing student musicians for educational activity.

Keywords: general music education, understanding of music, methods of teaching, multimedia technologies in educational process, educational material, media genres, opera, ballet, musical

Современная наука уделяет большое внимание развитию музыкально-педагогических систем, однако это касается в основном общеобразовательных учебных заведений. Иначе обстоит дело в преподавании музыки в университетах. Между тем культурное воспитание молодого человека не заканчивается школой и должно продолжаться и в вузе. В 2007 году Министерством образования Республики Корея была принята новая учебная программа общего музыкального образования, по которой музыка преподается в университетах студентам всех специальностей в качестве факультативной дисциплины «Понимание музыки» [4, с. 131–132]. Однако возможности, предоставляемые правительством, не используются должным образом. Руководство вузов не считает эту дисциплину необходимой, не стимулирует ее выбор

студентами и, как следствие, не создает условий для ее изучения. Педагоги не знают, как приобщать к музыке взрослую студенческую молодежь, и преподают каждый, исходя из своего опыта. В результате наблюдается противоречие между невысоким музыкально-культурным уровнем студенческого сообщества, финансовыми и административными усилиями правительства, стремящегося преодолеть сложившуюся негативную ситуацию [5, 6], и отсутствие должной реализации этих ресурсов. Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы не только обозначить негативные тенденции, но и изложить задачи, решение которых, по-нашему мнению, должно исправить создавшееся положение, что подтверждается нами личным опытом преподавания в течение нескольких лет в университетах Ханбат и Конджу.

Основная часть

Истоки проблемы общего музыкального образования в вузе исходят из постановки преподавания предмета в общеобразовательной школе. Согласно новой учебной программе, музыкальное образование охватывает в Коре все классы начальной и средней общеобразовательной школы, и музыка является в них обязательным предметом [3]. Тем не менее система школьного образования в основном ориентирована на сдачу вступительного единого государственного экзамена в вуз. Поэтому в школе предметам, которые не относятся к профилирующим (таким, как корейский и английский языки, математика), не уделяется должного внимания. Часто возникают ситуации, когда уроки музыки заменяются другими – по «основным» дисциплинам. В подобной ситуации корейские школьники не получают полноценных знаний о музыке, и молодой человек поступает в вуз, не будучи приобщенным к классической музыкальной культуре (такое явление наблюдается не только в Корее, но и в России).

В этой ситуации необходимы усилия подвижников музыкального искусства и правильный выбор стратегии по приобщению молодежи к культуре. В интенсификации этого процесса, на наш взгляд, должны взаимодействовать две составляющие:

- совершенствование всех уровней общего музыкального образования, предполагающее и результативное использование имеющихся учебных ресурсов, и внедрение инновационных проектов;

- расширение спектра просветительских концертных программ, их форм и содержания, особенно предназначенных для детей и молодежи.

Прежде всего нами была поставлена задача осмысления новой учебно-методической парадигмы вузовской дисциплины в плане ее концепции, организации, учебного материала и методических подходов.

Знания о музыке студенты получают в рамках инновационной дисциплины «Понимание музыки». Ее, по-нашему мнению, нельзя свести к какой-либо одной музыкально-теоретической академической дисциплине даже в адаптированном виде, например, «Элементарная теория музыки», «Основы музыкальной грамоты» или «Музыкальная литература». Нельзя ее понимать и как практическое слушание музыки с элементарными музыкаведческими комментариями преподавателя. Это научно обоснованный комплекс основных сведений, включающий элементы исторических и теоретических знаний: о средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах

и формах, музыкальных стилях и направлениях, об инструментарии, об особенностях воздействия музыки, о формировании в сознании человека музыкального образа и вместе с ним постижения смысла музыки. То есть, «Понимание музыки» сравнимо с российской вузовской дисциплиной «Музыкальное содержание» (только в России она преподается в консерваториях, что сказывается на ее информативном наполнении).

В трактовке категории «музыкальное содержание» мы стоим на позициях, которые характерны для российской музыкальной науки и педагогики. Мы не будем вдаваться в подробности его авторской интерпретации в трудах В.Н. Холоповой, Л.Н. Шаймухаметовой, Л.П. Казанцевой или А.Ю. Кудряшова, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского, Н.Ю. Афониной. На наш взгляд, в теории каждого ученого есть рациональное зерно, и они рассматривают его с разных позиций. В частности, нельзя не согласиться с Л.П. Казанцевой, понимающей музыкальное содержание как «воплощенную в звучании духовную сторону музыки, порожденную композитором при помощи сложившихся в ней объективированных констант (жанров, звуковысотных систем, техник сочинения, форм и т.д.), актуализированную музыкантом-исполнителем и сформированную в восприятии слушателя» [1, с. 12]. Опираемся мы и на важный вывод Е.И. Чигарёвой о системности в музыкальном произведении всех его составляющих, на основе которых и формируется смысл музыки. Ученый справедливо указывает на «взаимосвязь различных конструктивных и выразительных, «значащих» элементов. При этом значения элементов определяются только отношениями между ними в системе целого, где каждый «винтик» на своем месте. Это не просто конструкция, но значащая конструкция как выражение смысла. Ведь музыка всегда обращение, послание к слушателю, музыка говорит нам о чем-то, и мы воспринимаем это «что-то», минуя вербальный слой» [2, с. 223–224].

Теоретический материал нашей дисциплины «Понимание музыки» (в трактовке автора статьи, а не педагогического сообщества Республики Корея) в большей степени связан со звучанием музыки. Наши занятия по форме комплексны: они включают и элементы лекции, и разнообразные практические подходы, и активно опираются на самостоятельную работу, так как аудиторные часы очень ограничены (академическая пара в неделю в течение семестра). Поэтому мы активно и творчески используем в учебном процессе новейшие мультимедийные технологии и интернет-ресурсы.

Учитывая визуальный поворот (Ф. Джеймисон) при постижении информации в современную эпоху, метод образования, основанный на видеоматериалах, является ныне наиболее актуальным. Применение мультимедийных средств в музыкальном образовании подходит современному обществу и с точки зрения развития эмпатии, и улучшения памяти. Одновременное восприятие звука и изображения способствует лучшему освоению материала студентами, мало знакомыми с академической музыкой. Оно усиливает интенсификацию учебного процесса, делает его более привлекательным, способствует большей заинтересованности учащихся академической музыкой.

Буквально каждое высказанное нами положение тут же подкрепляется аудио- и видеоматериалом. Если же студент знакомится с теорией дома, то ему даются ссылки на необходимые музыкальные иллюстрации и источники их нахождения. В этом неосценимую роль играет наш Web-сайт. Это мощное средство для получения отклика студентов на изучаемый материал и обмена мнениями, для воплощения в реальность принципа индивидуального подхода в обучении. На Web-сайте мы выкладываем содержание лекции, собрав вместе материалы из различных книг, включая множество цитат, что невозможно при традиционном чтении лекций. Также на сайте размещаются использованные на лекции аудио- (mp3) и видеоматериалы, и студенты могут неоднократно воспроизвести их с сайта.

Наш метод преподавания предполагает использование СМИ. Средства массовой информации, наиболее тесно связанные с музыкой, – это целый блок экранных искусств, среди которых особенно выделяются телевидение и киноискусство. Обращение к СМИ не только открывает невиданные возможности для аудио-иллюстрации изучаемых теоретических положений и сведений о музыке, но и усиливает мотивацию студентов в изучении дисциплины. В сериалах, рекламных роликах, документальных фильмах, развлекательных передачах, с которыми они сталкиваются повседневно, как правило, звучит музыка (безусловно, берется во внимание классика или ее сочетание с масс-жанрами). Если коллекцию классической музыки, используемой в рекламе, сериалах и развлекательных передачах, включать с соответствующим историко-теоретическим материалом в виде презентации, то студентам становится интереснее и смотреть, и воспринимать музыку. Изучение исключительно классической музыки для студентов-немузыкантов может стать поначалу трудным. Поэтому для ознакомле-

ния с классической музыкой были использованы два способа:

во-первых, привлечение внимания к академическому жанру путем сравнения с массовым (например, оперы и мюзикла как синтетических жанров);

во-вторых, поиск и прослушивание записей, в которых соединяются классика и поп-музыка (кроссоверы).

Когда студенты узнают в поп-музыке элементы классики, они естественно, приближаются к ней. Об этом свидетельствуют и результаты опросов. Слушая кроссоверы, ребята начинают интересоваться поиском скрытой в поп-музыке классической музыки.

Из всех телевизионных жанров наилучший музыкальный материал для занятий – сериалы, которые посвящены классической музыке или тесно связаны с ней. Например, просматривая на занятиях довольно популярный в Корее сериал «Вирс Бетховена» с предварительными нашими комментариями, студенты лучше понимали звучащую в нем музыку, активнее осваивали историко-теоретические сведения. Об этом свидетельствовали и поведение студентов во время занятий, и высказывания в последующей дискуссии.

Кроме того, на сайте нами выложен список фильмов с использованием классики. Он включает наиболее популярные фильмы, что также привлекает к ней внимание.

В образовательном контексте могут быть задействованы также реклама; спортивные передачи, озвученные классикой. Наконец, чтобы увидеть разницу между классической музыкой и массовой, нами внедрен метод обучения поиска заимствованных классических мелодий в кроссоверах. Эти методики также с использованием различных видео-жанров можно найти на сайте автора. Таким образом, рекламу в СМИ можно рассматривать в качестве эффективного средства музыкального образования.

Еще одним эффективным материалом и связанным с ним способом обучения является использование такого визуального средства как кинофильм. Кинофильмы с классической музыкой можно дифференцировать на две группы:

1) киноленты, где музыка звучит в качестве фона;

2) фильмы, посвященные композитору или музыканту.

Или взять, например, спортивные передачи и посвященные спорту CD. Чемпионку олимпийских игр в Ванкувере, фигуристку Юна Ким в Корее называют королевой фигурного катания. Корейцы относятся к ней очень уважительно, и ее авторитет очень велик. Была даже распродана коллекция

CD, составленная из музыкальных композиций, сопровождавших ее выступления. С точки зрения сочетания спорта с классической музыкой коллекция Юна Ким отличается высоким художественным уровнем. Она включает большое число классических произведений: «Пляску смерти» К. Сен-Санса, «Шехерезаду» Н.А. Римского-Корсакова, Фортепианный концерт Фа-мажор Дж. Гершвина, вальсы И. Штрауса и др. Нами на занятиях было использовано видео, озвученное симфонической картиной Римского-Корсакова «Шехерезада», что имело сильный эффект и для усвоения теоретического материала и для сопереживания и понимания музыки.

Исключительно благодатным для учебного репертуара является жанр классического балета. В Южной Корее очень популярны балеты П.И. Чайковского. На примере любого из трех балетов великого композитора студенты с успехом постигают структурно-выразительные, смысловые свойства музыки, ее жанровые, синестетические качества и т.д. Но, безусловно, этого можно достигнуть только с применением аудио- и видеозаписи.

Другой путь приобщения молодежи к музыке связан с концертно-просветительской деятельностью. Ее тоже следует рассматривать как систему музыкального воспитания, но в иной форме.

Ныне композиторы и музыканты удаляются от слушателей и вместо дорогостоящих по организации выступлений на концертах выкладывают в сети интернет записи своей музыки и своего исполнения. Создание условий для привлечения слушателей в концертные залы является еще одной очень важной задачей общего музыкального образования. Воспитание желания ходить на концерты, умения непосредственно смотреть на музыкантов в процессе исполнения и слушать академическую музыку – это особая сторона музыкально-образовательного процесса. Основываясь на своих наблюдениях, мы приходим к выводу, что для результативности этого процесса требуется решить ряд задач:

Во-первых, необходимо проводить много концертов, непосредственно связанных с учебными программами.

Во-вторых, надо, чтобы концертные программы привлекали также и зрелищно. То есть это должен быть пример театрализации, живой увлекательной беседы. При таком взаимопроникновении учебного процесса и концертной деятельности можно достичь высоких результатов в культурном развитии молодежи.

В-третьих, нужна постоянная поддержка со стороны авторитетных общественных и государственных организаций. Таким образом, музыкальное образование в школах и в вузах получит мощный ресурс для реализации разнообразных педагогических экспериментов.

В-четвертых, мы приходим к выводу, что современные учебные планы в сфере профессионального музыкального образования требуют корректировки и включения новых специализаций, что непосредственно отразится на уровне общего музыкального образования.

В задачи профессионального музыкального образования должно входить воспитание музыканта-просветителя. В частности, в учебных заведениях необходимо регулярно учреждать исполнительские конкурсы и ставить музыкальные спектакли, способствующие повышению профессионального уровня и просветительского самосознания студентов. Студентам следует создавать условия для занятий просветительской исполнительской деятельностью вне стен своего учебного заведения: на концертных площадках или в других колледжах (то, что в российских консерваториях именуется «исполнительской практикой»).

Для факультетов музыки требуются разнообразные инновационные учебные программы, ориентированные на знание различных гуманитарных предметов. Они должны включать такие направления, как общая музыкальная педагогика, в том числе вузовская, музыкально-просветительская деятельность, музыкальная критика, менеджмент в области музыкальной культуры. В частности, многообразных знаний, особого педагогического подхода, творческого решения требует преподавание предмета «Понимание музыки» в качестве факультатива студентам немusических специальностей.

Искусство музыканта-просветителя включает в себя и исполнительскую, и педагогическую специализацию. В данном случае образовательный процесс переносится на филармоническую сцену. И к этому тоже студентов следует целенаправленно готовить.

Выводы

Итак, современное состояние общего музыкального образования в университетах Республики Корея требует решения разнообразных задач. Во-первых, руководству вузов необходимо пересмотреть свое отношение к роли искусства (в том числе музыки) в формировании интеллигентной творческой личности и стимулировать введение соответствующих учебных предметов.

Во-вторых, преподавание вузовской дисциплины «Понимание музыки» должно быть в высшей степени креативно визуализировано: с использованием новейших мультимедийных технологий, медиа-жанров, регулярным посещением концертов академической музыки и их последующим обсуждением. То есть у студентов надо постоянно вызывать интерес к музыке.

В третьих, совершенствование общего музыкального образования неизбежно ведет и к инновационным введениям в сфере профессионального музыкального образования. Надо ориентировать его в том числе на подготовку преподавателей, способных нести просветительскую мысль о музыке для студентов различных специальностей.

В-четвертых, необходимо реализовать целую серию организационных мер для расширения и развития концертно-просветительской деятельности в стране.

Список литературы

1. Казанцева Л.П. Основы музыкального содержания: учебное пособие. – 2-е, изд. испр. – Астрахань, 2009. – 368 с.
2. Чигарева Е.И. О «невербальной семантике» в музыке Моцарта // Семантика музыкального языка. Материалы научной международной конференции 27–28 февраля 2002 года / РАМ им. Гнесиных. – М., 2004. – С. 220–224.
- Литература на корейском языке (перевод автора статьи)
3. Всесторонний анализ музыкального образования в стране (результаты исследований 2006–2012 гг.) / под ред. Ли Чжон А. – Сеул: Женский университет Сонсин, 2013. – 125 с.
4. Квон Док Вон, Сок Мун Джу, Чой Ын Сик, Хам Хи Джу. Основы музыкального образования. – Кенгидо: Куоуоокбуку, 2010. – 254 с.

5. Перспективы музыкального образования / под ред. Ким Ён Ён и др. – Сеул: изд-во Синчжон, 2005. – 302 с.

6. Реформы образования и обучение искусству. Основные положения 4-го научного семинара / Корейский университет Кёвон, Научно-исследовательский институт обучения искусству. – Чонвонгун, 1996 – 96 с.

References

1. Kazanceva L.P. Osnovy muzykal'nogo soderzhaniya: Uchebnoe posobie. Izd. 2-e, ispr. Astrahan', 2009. 368 p.
2. Chigareva E. I. O «neverbal'noy semantike» v muzyke Motsarta // Semantika muzykal'nogo yazyka. Materialy nauchnoy mezhdunarodnoy konferencii 27-28 fevralya 2002 goda / RAM im. Gnesinyh. M., 2004. pp. 220–224.
- Literatura na koreiskom yazyke (perevod avtora statyi)
3. Vsestoronniy analiz muzykal'nogo obrazovaniya v strane (rezul'taty issledovaniy 2006-2012 gg.) / Red. Li Chzhon A. Seul: Zhenskiy universitet Sonsin, 2013. 125 p.
4. Kvon Dok Von, Sok Mun Dzhu, Choy Yin Sik, Ham Hi Dzhu. Osnovy muzykal'nogo obrazovaniya. Kengido: Kyoyookbook, 2010. 254 p.
5. Perspektivy muzykal'nogo obrazovaniya / Red. Kim En En i dr. Seul: izd-vo Sinchzhon, 2005. 302 p.
6. Reformy obrazovaniya i obuchenie iskusstvu. Osnovnye polozheniya 4-go nauchnogo seminara / Koreiskiy uni-versitet Kevon, Nauchno-issledovatel'skiy institut obucheniya iskusstvu. Chonvongun, 1996 96 p.

Рецензенты

Клюев А.С., д.фил.н., профессор кафедры музыкального воспитания и образования, ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург;

Денисов А.В., доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории культуры, ГОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 21.01.2014.