

УДК 37.036.5

ББК 60.5

О 39

Огородова Т. В.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модернизация – не только высокотехнологичные отрасли науки и производства, но и создание «креативного класса» – слоя творческих, высокоинтеллектуальных, людей, легко адаптирующихся к разного рода деятельности. Это и есть «фронт работ» музыкальной школы. Есть исследования, подтверждающие взаимосвязь развития эстетических и творческих, музыкальных и математических, музыкальных и остальных способностей ребёнка, и важную роль музыкального образования в жизни общества.

Modernization is not just a high-tech branch of science and production, but also it is the creation of a «creative class» – a layer of creative, highly intelligent people who can be easily adapted to all sorts of activities. This is the «scope of work» in the School of Music. There are studies confirming the relationship of aesthetic and creative, musical, mathematical, musical and the other abilities of the child and the important role of music education in the community.

Ключевые слова: музыкальное образование, модернизация, креативность, культурный капитал, способности.

Key words: music education, modernization, creativity, cultural capital.

442

Данная статья посвящена вопросу актуальности музыкального образования, и конкретно обучения в музыкальной школе, в условиях современного модернизирующегося российского общества.

Музыкальные школы – неотъемлемая часть системы музыкального образования России и – шире – российской системы образования вообще. В своей области – хранения и преумножения традиций музыкальной культуры – советская система музыкального образования была одной из лучших в мире, так как основывалась на богатейших традициях русской музыкальной культуры и русской – советской музыкальной педагогики, а также была хорошо организована в масштабах страны: практически все желающие в городах и многие дети в сельской местности могли получить музыкальное образование, а все профессионально ориентированные – качественное и бесплатное образование в средних и высших профильных учебных заведениях. В период перестройки система музыкального образования в целом сохранилась, хотя вопрос о нужности, целях, формах работы музыкальных школ, о реформировании музыкального образования, как и образования вообще, регулярно встаёт в течение последних кризисных десятилетий.

Сегодня один из самых важных вопросов для нашей страны, вопрос выживания и сохранения достойного места среди других стран, – это вопрос модернизации. Модернизация – это «процесс превращения в развитые индустриальные государства... при помощи научно-технического, технологического прогресса и экономического роста» [11, с. 241]. Сейчас разделяют ещё первичную модернизацию, т. е. индустриализацию, и вторичную – создание постиндустриального, или информационного, общества. Ещё недавно новостные каналы активно показывали, как повсюду устанавливаются компьютеры, информатика становится важной учебной дисциплиной, рассказывали про нано- и другие высокие технологии. И в музыкальной школе появились студии компьютерной музыки, классы оснащались современной аппаратурой, началось активное использование Интернет-ресурсов. Но насколько актуальным и важным осталось наше главное дело – игра «вручную» на акустических музыкальных инструментах классической, народной, современной «серьёзной» музыки?

Дело в том, что модернизация имеет не только научно-техническую, но и человеческую сторону. Вот что пишет в статье «Креативное общество как цель российской модернизации» Ю. Г. Волков, доктор философских наук, профессор Южного федерального университета: «Осознание

443

того, что Россия не может развиваться по схеме догоняющей модерниза-

ции, заставляет задуматься об альтернативной модели развития, связанной с использованием социо-культурного потенциала социально-активных, творчески настроенных слоёв населения... На пути заимствований... страну не ожидают светлые перспективы... России предстоит преодолеть «внешние вызовы», найти собственную нишу воспроизводства интеллекта – от социального микроуровня до глобального» [2, с. 27].

Л. А. Беляева, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН (статья «Образование в России и модернизация экономики»), считает: «Сегодня проблемы модернизации российского общества вышли на авансцену общегосударственной политики. Международный опыт их решения свидетельствует: культурный капитал – наиболее активный фактор, способный влиять на модернизационные процессы изнутри общества – через культурные институты, образование и развитие человека... В концепции культурного капитала имплицитно присутствует такой институт, как образование (от дошкольного до послевузовского), поскольку в значительной мере через него происходит социализация личности в современном обществе и приобретается культурный капитал... Для России, имеющей целью переход к современному обществу, образование – один из системообразующих элементов институционального обеспечения такого перехода. Оно наряду с семьёй в основном и формирует культурный капитал социальных субъектов. Знания, умения, навыки, соответствующие современным достижениям во всех сферах человеческой деятельности, определяют успешность развития страны, отдельного региона и самого человека» [1, с. 14].

Экономический успех современного общества зависит от уровня культуры и образования. Ю. Г. Волков, занимающийся проблемой формирования в России креативного класса, необходимого для успешного обновления общества, замечает: «В ряде российских регионов даже значительные инвестиции в экономику не дают желаемого роста в связи с нехваткой квалифицированной, мобильной, способной к обучению рабочей силы, отсутствием интеллектуальной и творческой среды» [3, с. 31]. Но формирующиеся рыночные отношения вступают в противоречие с развитием творческой личности: «При переходе российского общества из эпохи «сталинских соколов» в «царство обывателей» исчезла креативная аура. Россия перестаёт восприниматься как страна высокой культуры, а русские – как парадоксальный тип, способный сочетать пренебрежение житейскими неурядицами с возвышенностью духа», «рыночная

444
активность противоположна творчеству, которое содержит высокую степень неопределённости, свободного выбора и порождено неудовлетворённостью, «неуверенностью» индивида в самом себе... Творчество перестаёт восприниматься как сфера свободного духа, выбора и волеизъявления. Вместо самобытности обществу предлагаются проекты, коммерческие схемы, в которых важна не личность, а прибыльность... Надежды на то, что рынок представляет креативную среду, что с ним связано раскрепощение творческих способностей личности, рушились по мере вхождения российского общества в новую стадию общественного развития» [3, с. 26–31].

В поле зрения современных социологов находится введённый М. Янгом принцип меритократии (от лат. *meritus* – достойный), то есть власти наиболее одарённых, достойных, заслуженных, компетентных. Теоретиками постиндустриального общества (Д. Белл, З. Бжезинский) рассматривается как позитивная политическая тенденция. Считается, что в постиндустриальном обществе создаются условия для формирования «элиты знаний», «элиты заслуг». У нас же, по мнению, например, доктора исторических наук, заведующего лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ Государственного университета – Высшей школы экономики О. В. Шкаратана и научного сотрудника лаборатории Г. А. Ястребова («Сравнительный анализ процессов социальной мобильности в СССР и современной России»), есть

проблема уменьшения возможностей развития для основной массы населения: «уменьшающееся равенство возможностей приводит к возрастающему реальному неравенству карьерных траекторий выходцев из семей с разным социально-экономическим и культурным статусом. Для того чтобы общество могло с максимальной эффективностью задействовать творческий потенциал человеческих ресурсов, важно обеспечить выполнение меритократического принципа, при котором влияние социального происхождения на индивидуальные карьеры минимально. Доминировать должны заслуги и достижения, основывающиеся на образовательных квалификациях и навыках, приобретённых за счёт способностей и индивидуальных усилий» [10, с. 5–6].

Итак, сама жизнь ставит вопрос о сохранении и развитии таких отраслей образования, которые не просто дают определённый объём информации и даже не просто развивают интеллект, а ещё и воспитывают творческую личность, способную даже в ситуации рынка сохранить внутреннюю свободу и верность общечеловеческим ценностям.

445

Попробуем взглянуть на обучение в музыкальной школе именно с точки зрения изменения личности ребёнка в процессе освоения музыкального инструмента и мировой музыкальной классики. Игра на музыкальном инструменте – это сложная «ручная» работа, требующая длительного совершенствования, умения концентрировать внимание, развитой мелкой моторики, тонкой и точной координации. Каждое музыкальное произведение – целая система звуков и их отношений, которую необходимо услышать, понять и запомнить. Воплощение художественных образов требует работы воображения, определённого культурного багажа, собственного внутреннего художественного мира.

Постоянные ситуации публичных выступлений учат владению собой, умению взять на себя ответственность, общаться с аудиторией. Вхождение в мир великих композиторов возвышает и очищает душу (иначе их произведения просто не понять). Основная форма работы в музыкальной школе – индивидуальный урок, потому что даже самое начало – постановка рук и инструмента – у каждого ребёнка происходит по-своему и в группе просто невозможно. И дальше с каждым ребёнком изучается индивидуальный, для него наиболее, по мнению преподавателя, подходящий репертуар, каждый проходит свой индивидуальный путь в музыкальное исполнительство.

Не случайно учёные – психологи обращают внимание на влияние музыкального образования на человека. На ежегодной встрече Нейробиологического общества США Neurosciente 2013 представитель медицинской школы Гарварда доктор медицинских наук Готтфрид Шлауг рассказал о результатах исследования, проведённого в этой школе: обучение _____ музыке в разном возрасте генерирует в мозгу новые процессы, более того, оно оказывает целый спектр воздействий на креативность, когнитивные возможности и обучаемость. Другое исследование провели физик Гордон Шидв из калифорнийского университета и психолог Френк Размер из университета штата Висконсин и с помощью комплексных технологий выяснили: музыка способствует развитию аналитического мышления..., слушая музыку и играя на пианино, дети развивают и свои способности к обучению, занятиям математикой и физикой [5]. «Это действенный, абсолютно безопасный и беспроегрывный способ улучшить своё мышление, приобрести друзей и повысить эрудицию, утверждают американские психотерапевты», «изучение деятельности мозга показало, что музыканты обнаруживают большую способность видеть общую картину явлений, чем представители других профессий, 446

их умение логически мыслить и планировать развито на высоком уровне. Кроме того, именно музыканты продемонстрировали учёным высокий уровень морального сознания и достойный внимания IQ... Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием» [8]. Такого

рода сведения довольно легко найти в Интернете, это «горячая тема», по выражению того же Интернета, исследований психологов, медиков, физиологов в последнее десятилетие.

Но поскольку данная статья скорее социологической направленности, приведу ещё материалы диссертационного исследования кандидата социологических наук Д. М. Давлетшиной «Музыкальная культура как фактор формирования духовных ценностей студенческой молодёжи в современных условиях: на материалах Республики Татарстан» (защитенного в Казани в 1998 году). (Заметим в скобках, что в «лихие 90-е» в Казань было небезопасно ездить, это был один из самых неблагополучных регионов, а сейчас говорят о «казанском экономическом чуде», и Татарстан, может быть, является наиболее динамичным в развитии регионом России, интересен опыт его развития). Вот к каким выводам пришла Д. М. Давлетшина _____: после крушения старой системы ценностей и отношений в конце XX века музыка приобрела не свойственную ей ранее значимость и функцию «в процессе становления и развития молодого поколения, формирования внутреннего мира личности, взаимодействия социальных общностей, взаимного притяжения и отчуждения людей... Причины пробуждения интереса к эмпирическим исследованиям в области музыки кроются в невиданном ранее масштабе распространения музыкального творчества через средства массовой коммуникации во всех социальных общностях». При этом «не востребовавшей в нашей стране оказалась музыка классическая, лишённая государственной поддержки, каналов распространения и музыкантов – исполнителей, вынужденных эмигрировать за границу. Изучение музыкальных ценностей показало: доминируют развлекательные жанры – эстрада, поп-, рок-музыка. Развлекательное музыкальное творчество несёт деструктивное начало, поскольку не развивает тонкость чувств, а наоборот, заглушает ростки творческого начала в молодом человеке. Учёными открыта взаимосвязь развития эстетических и творческих способностей человека: занятия музыкой математически одарённых детей ускоряет становление их собственно математических способностей. Умение слышать выразительную сторону звукового сигнала... – одна из важнейших предпосылок высокого творческого потенциала работника. Развитое слуховое

447
восприятие формирует ...музыкальная деятельность... Развивая эстетические способности, искусство усиливает самостоятельность мышления, способность искать выход в проблемных ситуациях, снимает психологические и умственные нагрузки... Один из главных (!) путей активизации рационально-познавательных процессов – формирование... способности получать эстетическое наслаждение».

Д. М. Давлетшина предложила следующие пути оптимизации влияния музыкальной культуры на молодёжь: «расширение музыкального образования и просвещения через средства массовой информации, усиление рекламы и продвижения на рынок произведений классической музыкальной культуры, включающей нравственно-религиозную, народную музыку; возрождение самодеятельного музыкального творчества во всех звеньях народного образования». Поскольку объектом изучения была студенческая молодёжь, о музыкальных школах в исследовании не говорилось, но логика его подтверждает важность этого образовательного института: «Без высокообразованных, профессионально подготовленных музыкальных работников вся система музыкального образования и просвещения работать не будет...». В Казанском государственном педагогическом университете был введён новый предмет «Основы музыкального воспитания» для студентов всех специальностей. Два года студенты осваивали основы музыкальной грамотности, элементарные навыки игры на музыкальных инструментах, хоровое пение, дирижирование, повышая уровень своего музыкального развития и усваивая лучшие образцы музыкальной культуры. «Введение подобного предмета хотя бы факультативно... во всех вузах республики оказало бы существ-

венное влияние на формирование художественного вкуса студентов», а «студенты – это будущая научная, промышленная, преподавательская и управленческая элита. От того, насколько высокообразованной будет управленческая структура, зависит будущее нашей страны».

Какие выводы можно сделать из приведённых выше данных из работ российских исследователей – обществоведов?

Музыкальное образование и сегодня, в период повышенного общественного интереса к научно-техническому прогрессу, остаётся важной стороной развития самого человека, который и должен осуществлять этот прогресс. А потому это образование – важный фактор общественного развития, который нельзя недооценивать. Некоторые учебные заведения, чтобы повысить результативность основного образования, вводят предметы музыкально-эстетического цикла в свои образовательные программы.

(В Перми такой опыт есть, например, в одном из лучших общеобразовательных учреждений города – Гимназии № 2 и в некоторых других). Но чтобы до конца выяснить, каково реальное влияние музыкального образования на жизнь человека и на общественные процессы, необходимо провести специальные социологические исследования. Автор данной статьи ставит перед собой задачу проведения такого исследования на тему «Музыкальная школа в семейных стратегиях».

Список литературы

1. Беляева, Л. А. Образование в России и модернизация экономики // Социологические исследования. – 2011. – № 12.
2. Волков, Ю. Г. Креативное общество как цель российской модернизации // Социологические исследования. – 2011. – № 11.
3. Волков, Ю. Г. Креативный класс: в поисках социологического дискурса // Ежегодник ИС РАН. – М., 2011.
4. Давлетшина, Д. М. Музыкальная культура как фактор формирования духовных ценностей студенческой молодёжи в современных условиях: на материалах Республики Татарстан. Автореферат // www.dissercat.com/content/muzikalnaya-kultura-kak-faktor-formirovaniya-dukhovnykh-tsennostei-studencheskoi-molodezhi-v (дата обращения: 19.10.2014).
5. Музыкальное образование и интеллектуальные способности // Новые грани. 2005. № 3. «Архив» // www.noviyegrani.com/archives/title7 (дата обращения: 25.09.2014.).
6. Neuroscience 2013. // www.esculap-med.ru/news/noviye_podtverzhdeniya_blagopriyatnogo_vozdejstviya_muziri_na_mozg (дата обращения: 25/09/2014).
7. Наумова, Н. Ф. Человек и модернизация России. – М., 2006.
8. Тамбовцева, О. В. Занятия музыкой – «за» и «против». Музыкальная школа. Аргументы «за» и «против» // www.moninomuz.edusite...ro (дата обращения: 15.10.2014).
9. Шкаратан, О. Н. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. – 2011. – № 1.
10. Шкаратан, О. Н., Ястребов Г. А. Сравнительный анализ процессов социальной мобильности в СССР и современной России // Общественные науки и современность. – 2011. – № 2.
11. Учебный социологический словарь / под ред. Кравченко С. А., 4 изд. – М., 2001. __