

ЧАСТНАЯ ШКОЛА И ОБУЧЕНИЕ ХОББИ-МУЗЫКАНТОВ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ²

Рыночное понятие «образовательных услуг» появилось в России недавно, но очень быстро завоевало прочные позиции: первоначально в официальных документах, и прежде всего, в «Законе об образовании», затем уже в устной речи в обиходе, в лексиконе организаторов образовательного процесса. Понятие *образовательных услуг* довольно быстро расширилось и приобрело универсальный характер: его стали применять к обозначению не только платной, но и бесплатной трудовой деятельности образовательных учреждений всех видов, а также частных лиц, занимающихся индивидуальной педагогической деятельностью. Иначе говоря, платные услуги были узаконены, «частные» педагоги вышли из подполья, государственные учреждения получили разрешение «сверху» на обретение дополнительных доходов от *дополнительного музыкального образования*. Официальный статус приобрела и *частная музыкальная школа*.

Брать частные уроки было модно и престижно уже в эпоху любительского музицирования, особенно на фортепиано или в

---

² Доклад прочитан на конференции 27 ноября 2013 г. в рамках XIX Российской Педагогической Ассамблеи Искусств в г. Магнитогорске.

ансамбле, которое было распространено и в России, и в Европе в дворянских семьях и аристократических салонах. Одновременно появилась традиция обучения игре на музыкальном инструменте в немusикальных учебных заведениях. Например, «клавикордные классы» были открыты в Московском и Петербургском университетах, Смольном институте.

В наше время «частная музыкальная школа» и в России, и на Западе также выходит за рамки представлений о конкретном учреждении с внебюджетным финансированием, учебным планом и программами. Это – область предпринимательской деятельности и уже целая отрасль и индустрия свободных услуг, которая включает большой выбор предложений, рождённых реальным спросом заказчика. За очень короткое время эта отрасль продемонстрировала не только востребованность, но и устойчивую жизнеспособность. В этом легко убедиться: достаточно заглянуть в интернет, ввести ключевое слово или вообще ничего не предпринимать – красочная реклама с предложением посетить экспресс-курсы, изучить эксклюзивные методики игры на музыкальных инструментах не замедлит дать знать о себе на любой интернет-странице. Здесь и режим онлайн, и разнообразные дистанционные формы обучения исполнительству, и яркие ролики с результатами и достижениями. А на сайтах школ и частных предпринимателей помимо описания эксклюзива, выставляются бизнес-план, разработки маркетинговых, организационных и производственных планов, оценки рисков.

Невзирая на противоположные оценки этой во многом новой для профессиональных музыкантов ситуации, предпринимательские образовательные услуги имеют право стать предметом внимания хотя бы по двум причинам. С одной стороны, они становятся серьёзным конкурентом системе профессионального обучения тем, что начинают отбирать значительную долю контингента поступающих, с другой, – они могли бы, как это ни парадоксально, служить хорошей возможностью трудоустройства для выпускников – музыкантов самых разных специальностей.

Рассмотрим именно этот аспект – жёсткие правила выполнения социального заказа частной школой и степень подготовленности (или неподготовленности) выпускников учебных заведений к работе в таких необычных специфических условиях. Но сначала об этих самых условиях, в сравнении с общепринятыми в академическом государственном учебном заведении.

Частная школа в Европе уже много десятилетий гибко ориентирована на спрос потребителя: можно заниматься рок-н-роллом или играть на экзотических африканских барабанах; можно петь в микрофон под фонограмму или «брать уроки» интенсивного курса нотной грамоты, можно музицировать семейным ансамблем с большим возрастным диапазоном от 3,5 до 70 лет и при этом не только участвовать, но и побеждать в городских или международных конкурсах с исполнением музыки разных стилей: от барокко до джаза. В любой момент можно также отказаться от услуг преподавателя, если заказ и характер его выполнения окажутся в противоречии с представлениями ученика и его родителей об уроке музыки. Нет ограничений и регламента ни в чём, кроме одного: школа должна обеспечить ученику творческое развитие.

Российские частные структуры в настоящее время вольно или невольно повторяют этот путь: желающим научиться играть, петь или музицировать в ансамбле вместо регламентированного и очень затратного по времени учебного плана (от 8 до 14 часов в неделю) предлагается минимальный (либо расширенный) набор дисциплин. Минимальный выбор касается музыкального инструмента, расширенный даёт право выбрать «Хор» или «Сольфеджио». В систему введено понятие «экспресс-курса». К примеру, в «Школе гитариста» можно выбрать акустическую классическую гитару, электрогитару или бас-гитару. Экспресс-курс предлагает за 8 уроков научить: правильной постановке рук, основным приёмам игры, овладению тремя аккордами, познакомить с избранным стилем и выучить одно произведение. Пианистам предлагается поэтапное обучение на основе приобретения специальных абонементов. Так, экспресс-курс для пианистов в московской школе «Виртуоз» имеет 4 ступени: Вводный курс – 8 уроков; продолжающие курсы: «Мелодия» (8 уроков); «Музыкант» (48 уроков); «Солист» (72 урока); «Мастер» (140 уроков). Последний этап предполагает добиться профессиональных высот в освоении техники, лёгкости и безупречности исполнения. Во всех обозначенных случаях преподаватели обещают сделать из ученика «звезду».

Разнообразие форм, к которым стремятся современно настроенные предприимчивые преподаватели, порой демонстрирует чудеса изобретательности. Так, в одной из московских частных музыкальных школ педагогический состав оказывает персональные услуги по сопровождению частных лиц (преимущественно

олигархов) в их дальних зарубежных деловых поездках, во время которых в перерывах между сауной, массажем и покером новоиспечённые меломаны учатся играть на фортепиано. В контракте оговорено, что регламент курса и программа устанавливаются в зависимости от настроения и индивидуальных вкусов потребителя.

Какие бы забавные сцены ни устраивала нам жизнь, всё же частная школа – это особая пространственная и временная среда, и она имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- интенсивное обучение (вместо 7 и более лет – целевое наполнение учебного времени конкретными задачами с обязательным качественным результатом);
- индивидуальный подход к каждому ученику в зависимости от первоначальных базовых навыков и способностей, учёт его склонностей и возможностей; обучение в школе или на дому, персональный график занятий;
- гибкая система оплаты;
- возможности использования современной звукозаписывающей аппаратуры, цифровых технологий;
- частная школа свободна в выборе конкурентоспособных преподавателей, способных удержать учеников и выдать качественный результат, работающих «не как все», владеющих оригинальными доступными и эффективными методиками.

Наибольших успехов в области внедрения в обучение инновационных цифровых технологий достигла система дополнительного и предпрофессионального образования. Это успешно доказывает мощное направление, связанное с музыкально-компьютерным творчеством, внедрением медиа и музыкально-цифровых технологий. Сделанное педагогами-практиками (среди них учёные, композиторы, организаторы музыкальных обществ, преподаватели-энтузиасты) обеспечило настоящий прорыв в области интенсивного творческого развития детей в массовой, а также в частной музыкальной школе. Успех окрыляет. Энтузиасты организуют и проводят российские и международные конференции, фестивали – конкурсы медиа презентаций. Так, в ноябре 2013 г. в Москве состоялся II Международный фестиваль-конкурс «Музыкальная Электроника и МультиМедиа», организаторами которого выступили: «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева»; Международный центр «Искусство и Образование» (ООО);

Благотворительный центр «Гармония» (РООИ). Мероприятия проходили при поддержке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. Одна из целей фестиваля-конкурса: распространение лучшего опыта преподавания в области электронно-музыкальных инструментов, компьютерной аранжировки, мультимедийных технологий.

В России создан и успешно функционирует поддерживающий это направление Всероссийский профессиональный союз «Национальный совет по современному музыкальному образованию» (председатель – канд. иск., член Союза композиторов РФ Е.В. Орлова). Он способствует координации этого направления в разных регионах. Большую популяризаторскую работу проводят журналы «Музыка и Электроника», электронный научный журнал «Медиамузыка»; Учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ им. А.И. Герцена (руководитель – главный научный сотрудник лаборатории, доктор педагогических наук, профессор И.В. Горбунова).

В последние годы в России (в Уфе, Ростове-на-Дону, Новосибирске) несколько раз проводились конференции и студенческие конкурсы презентаций – нового для академической педагогики прикладного жанра иллюстрирования уроков видео и аудиоматериалами. По условиям конкурсов рассматривались учебные фильмы, слайд-фильмы, видеопрезентации, презентации на основе исследовательских материалов. Студенты проявили себя как настоящие знатоки и умельцы, исследователи и художественно одарённые личности.

Однако введение новых традиций часто сопряжено с разрушением или недооценкой старых. А вместе с тем, если посмотреть шире, то можно убедиться в том, что не все ресурсы академического обучения исчерпаны.

В Уфимской академии искусств на основе разрабатываемой теории вторичного текста и специальных технологий работы с первичным текстом действует проект «Креативное фортепиано» (имеется ввиду классическое фортепиано). В его содержание входят: созданная на базе авторских работ электронная и книжная библиотека изданий, учебников и методических разработок; электронная библиотека медиа средств; очные и дистанционные курсы ПК; конкурсы ансамблей; методические конкурсы

преподавателей; выпуск научно-методического вестника «Креативное обучение в ДМШ».

Концепция базируется на рассмотрении фортепиано как своего рода «совершенного синтезатора», который благодаря большому регистровому диапазону и многообразию имитируемых тембров может звучать как настоящий оркестр. Он способен воспроизвести звучание различных инструментов и ансамблевых групп, поскольку характерную лексикографию инструментальной этимологии имеют легко узнаваемые в текстах акустические образы инструментов. Например, выдержанная квинта («бурдонный бас») является знаком волынки, двухголосная последовательность интервалов «терция – квинта – секста – («золотой ход валторн») – знаком сопі; развёрнутая трель и ленточное двухголосие создают акустические образы флейты и свирели и т. д. Без труда обнаруживаются в текстах оркестровые модели Tutti – solo и вертикальные диалоги $\frac{solo}{continuo}$. Такого рода задания в работе со студентами и учениками школ мы называем «Занимательная инструментовка».

С помощью фортепиано можно изобразить картины природы, показать сюжет с развитием отношений героев и персонажей. А развёртывание двухстрочного (фортепианного) текста в смысловую ансамблевую партитуру или режиссура текста с участием персонажей позволяют разрабатывать методические пособия серии «Рольевые игры» и осознавать себя участником театрального действия, его репетиционного процесса. Такая игровая форма работы с применением фортепиано выводит ученика из системы «натаскивания» в репертуаре и стимулирует к выполнению большого числа интересных и увлекательных заданий по освоению музыкальных произведений различных жанров.

Задания, опубликованные в наших изданиях, имеют современную познавательную ценность. Ученик под руководством педагога узнаёт о том, как устроен музыкальный текст, как обнаружить в нём героя и персонажа, найти диалоги и сюжет, самостоятельно создать вторичный текст – исполнительский сценарий (либо поработать в ситуации «Если бы редактором был я...»).

Наряду с традицией обучения на основе репертуарного подхода, а в ряде случаев автономно (или вопреки ему), в пособиях демонстрируются различные функциональные возможности инструмента, раскрывается его потенциал в развитии фантазии, воображения и мышления начинающего музыканта.

Технология работы с текстом методом развёртывания клавира в партитуру на основе материалов Лаборатории музыкальной семантики УГАИ уже много лет широко используется в частных школах России, Австрии, Германии. Она основана на концепции семантического анализа музыкального произведения – его поэтики, риторики и семантики, где определяющую роль играет не грамматика, а содержание произведения. Подобная новая технология взаимодействия с музыкальным текстом позволяет вывести применяемые на уроках задания с формально-грамматического его освоения на уровень креативной работы по творческому преобразованию текста в традициях практики европейского музицирования.

Этот процесс – не стихийный и методически достаточно регламентирован. Креативный подход к музыкальному тексту создаёт благоприятные условия для развития образного мышления учащихся, освоения ими музыкального языка и речи. Такой способ развития – через обучение новому подходу к работе с музыкальным текстом – создаёт возможность применения инновационных технологий по их прямому назначению: в направлении оптимизации учебного процесса, в том числе и в частных школах.

Литература

1. Бабарыкина С.В. «Пиши-читайка». Рабочие тетради для начинающих музыкантов. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2014.
2. Кузнецова Н.М. Нетрадиционные формы работы над полифоническими произведениями И.С. Баха в классе общего фортепиано: Методическая разработка. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2001.
3. Учимся аранжировке / Рабочие тетради для младших классов ДМШ. – Вып.1–4 – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2011.
4. Шаймухаметова Л.Н. «Занимательная инструментовка» в фортепианном классе ДМШ. Гайдн. «Чудо-симфонии»: учебно-методический комплект с аудио и видеоприложением для средних и старших классов ДМШ (фортепиано, музыкальная

- литература). Автор слайд-фильма Т.С. Большакова. – Вып. 4. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2011.
5. Шаймухаметова Л.Н. Маскарад и карнавал. Моцарт. «Турецкое рондо», 3-я часть Сонаты Ля мажор, № 11: учебно-методический комплект с аудио и видеоприложением для средних и старших классов ДМШ (фортепиано, музыкальная литература) – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2012 / Автор комплекта Л.Н. Шаймухаметова. Автор слайд-фильма Т.С. Большакова.
  6. Шаймухаметова Л.Н., Бабарыкина С.В. Креативная работа с текстом в классе фортепиано / Учебно-методическое пособие. – LAP LAMBERT Academic Publishing. Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2014. ISBN: 978-3-659-54189-6
  7. Шаймухаметова Л.Н., Трунина Л.С., Большакова Т.С. Ролевые игры в классе фортепиано. Сюжеты музицирования в танцевальных пьесах западноевропейского барокко: Учебное пособие для ДШИ с видео приложением. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2013.
  8. Шаймухаметова Л.Н., Царёва Е.Ю. Играем вместе с учителем / Учебно-методическое пособие. – Parmatium Academic Publishing. Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2014. ISBN: 978-3-659-98010-7
  9. Щербакова Е.Г. Нескучные этюды. Методическая разработка для младших и средних классов ДМШ / Серия: «Мои первые транскрипции». – Вып. 3. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики, 2013.