

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-69-76

УДК 378

В.В. Гетьман

Московский педагогический государственный университет,
119435 г. Москва, Российская Федерация

«Культурологические основы музыкального искусства и образования» как учебная дисциплина в рамках профессиональной подготовки музыканта-педагога

Статья посвящена обоснованию теоретической и практической актуальности дисциплины «Культурологические основы музыкального искусства и образования» как учебной дисциплины в рамках профессиональной подготовки музыканта-педагога в контексте трансформации системы профессионального образования и подготовки современного музыканта-педагога. Автором представлена методологическая основа курса, определены ценностно-смысловые доминанты содержания. Раскрыты компоненты культурологической основы изучения явлений музыкального искусства и образования, на примерах практических заданий показано их применение в рамках профессиональной подготовки музыканта-педагога.

Ключевые слова: культурологические основы, музыкальное искусство, образование, профессиональная подготовка, музыкант-педагог, учебная дисциплина, универсальные (общекультурные) компетенции, общепрофессиональные компетенции, специальные – профессиональные компетенции

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ: Гетьман В.В. «Культурологические основы музыкального искусства и образования» как учебная дисциплина в рамках профессиональной подготовки музыканта-педагога // Педагогика и психология образования. 2024. № 4. С. 69–76. DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-69-76

© Гетьман В.В., 2024

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-69-76

V.V. GetmanMoscow Pedagogical State University,
Moscow, 119435, Russian Federation

“Cultural Foundations of Musical Art and Education” as an academic discipline within the framework of professional training of a musician-teacher

The article is devoted to the substantiation of the theoretical and practical relevance of the discipline “Cultural Foundations of Musical Art and Education” as an academic discipline within the framework of professional training of a musician-teacher in the context of the transformation of the system of professional education and training of a modern musician-teacher. The author presents the methodological basis of the course and defines the value-semantic dominants of the content. The components of the cultural basis for studying the phenomena of musical art and education are revealed, and their application in the framework of professional training of a musician-teacher is shown on the examples of practical tasks.

Key words: cultural foundations, musical art, education, professional training, musician-teacher, academic discipline, universal (general cultural) competencies, general professional competencies, special professional competencies

CITATION: Getman V.V. “Cultural Foundations of Musical Art and Education” as an academic discipline within the framework of professional training of a musician-teacher. *Pedagogy and Psychology of Education*. 2024. No. 4. Pp. 69–76. (In Rus.). DOI: 10.31862/2500-297X-2024-4-69-76

Весь калейдоскоп событий, происходящих в российском обществе, не может обойти стороной образование, т.к. образование как социокультурная институция наиболее чутко реагирует на все происходящее в стране и зеркально отражает положительные и отрицательные

явления, тенденции и факты. Сегодня, как это было не раз в истории России, страна переживает сложный этап осмысления духовно-нравственных ценностей и осознания национальной идентичности на качественно новом уровне, постепенно происходит мировоззренческое прозрение и самоосознание истинных культурных традиций и приоритетов развития. Причина тому не только геополитические проблемы, но прежде всего внутренние процессы, обусловленные необходимостью духовно-нравственного оздоровления российского общества. Сообщество в лице ученых, педагогов, деятелей культуры и искусства неустанно говорят о проблемах нравственного и интеллектуального здоровья общества в целом, особую тревогу высказывают относительно подрастающего поколения, молодежи.

В связи с этим, вопрос о школе и педагоге, его профессиональной подготовке остается крайне актуальным и злободневным. Школа – это первое учреждение, с которым соприкасается человек в жизни, которое играет важную роль в его становлении как личности и определяет его профессиональную направленность. Поэтому от того, кто, что и как осуществляет этот процесс, зависит очень много. Иными словами, ключевой фигурой школы и всех происходящих в ней процессов выступает учитель. В традиции отечественной педагогики учитель, независимо от предметной направленности, – это прежде всего воспитатель, т.е. создатель личности подрастающего поколения. Но для того, чтобы современный учитель был способен осуществлять сложный процесс «образовывания человека» [1], он сам должен быть не просто хорошим педагогом-предметником, а личностью – Педагогом-Художником (М.С. Каган) [4]. В данном смысловом контексте педагог-художник понимается как личность с широким культурным кругозором, интеллектом, творческим подходом к решению и задач предметной направленности, и вопросов воспитания и развития обучающихся, и т.д. В современном содержании ФГОС ВО это определено как овладение комплексом универсальных (общекультурных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций¹. Формирование такой личности педагога есть главная задача современной системы профессионального образования.

Рассматривая данную задачу в контексте подготовки музыканта-педагога, выявляются проблемы и системного, и содержательного порядка, которые обнажают, в частности, вопросы общей культуры, эрудиции, кругозора и т.д., т.е. те вопросы, которые напрямую связаны с гуманитарной и культурологической подготовкой молодых специалистов.

¹ ФГОС 44.04.01 Педагогическое образование. Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 126 (ред. от 08.02.2021). URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-44-04-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-126/?ysclid=m5w1a6nd613603850>

А ведь именно данное направление образования, т.е. дисциплины социально-гуманитарного и культурологического блоков, ориентированы на формирование мировоззренческих взглядов, духовно-нравственных и ценностных ориентиров, эрудиции, кругозора и т.д. личности будущего музыканта-педагога и в целом становление личности – Человеком Культуры [2; 5; 6]. Иными словами, дисциплины гуманитарно-культурологической направленности (эстетика, культурология, история и теория искусства и др.) способствуют формированию универсальных (общекультурных) компетенций молодого специалиста, которые, в свою очередь, находят проявление и в общепрофессиональных, и специальных профессиональных знаниях, умениях, навыках. Опираясь на личный опыт, могу утверждать, что эта взаимозависимость проявляется во всех видах музыкально-педагогической и исполнительской деятельности. Поэтому сегодня в содержании профессиональной подготовки музыканта-педагога существует острая необходимость: во-первых, в вертикальной и горизонтальной интеграции курсов, содержание которых необходимо выстраивать в логике контекстно-смысловой взаимосвязи; во-вторых, в разработке содержания самих дисциплин должна быть предусмотрена корреляция со всеми тремя уровнями компетенций. Это позволит осуществить не только взаимосвязь теории с практикой, но и реализовать методологический принцип трех уровней: общекультурный, общепрофессиональный, специальный – профессиональный.

Решение столь сложной задачи рассмотрим на основе курса «Культурологические основы музыкального искусства и образования» (обновленное название «Культурология музыкального искусства и образования»), который разработан и читается в рамках профессиональной подготовки музыкантов-педагогов (уровень магистратуры) по направлениям: 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность образовательной программы «Музыкальное искусство и образование в контексте отечественной культуры», 53.04.02 «Вокальное искусство», направленность образовательной программы «Академическое и эстрадно-джазовое пение».

Данный курс имеет интегративную природу, объединяя в своей основе три взаимосвязанных составляющих: культуру как одну из трех (наряду с природой и социальной) сфер бытия человека; образование как институцию культуры и музыкальное образование, в частности; искусство и музыкальное искусство как составляющие культуры и музыкальной культуры, в частности. Таким образом, выстраивается трехуровневая структура, где первый уровень представлен категорией «культура», второй – понятиями «образование» и «искусство»; и третий, как проекция вышеуказанных, музыкальная культура – музыкальное образование – музыкальное искусство.

Методологической основой курса выступают гуманитарно-культурологический, антропологический, герменевтический, жанрово-стилевой, деятельностно-практический подходы. Гуманитарно-культурологический – определяет направленность содержания курса; антропологический – обуславливает построение и осуществление музыкально-педагогического процесса, исходя из целостной природы человека и единства личностных и профессиональных способностей и качеств будущего специалиста; герменевтический подход – ориентирует на анализ и интерпретацию явлений культуры, искусства и образования как метатекстов, выявление и понимание их ценностно-смысловых доминант и значений в контексте личностно-профессиональной деятельности музыканта-педагога; жанрово-стилевой подход позволяет раскрыть содержание и динамику средств языка музыкального искусства сквозь призму эволюции художественных направлений, течений, школ, а также определить традиционные и инновационные подходы и средства интерпретации произведений; деятельностно-практический – обеспечивает взаимообусловленную связь теоретического и практического компонентов содержания курса с учетом специфики музыкально-педагогической подготовки и видов профессиональной деятельности музыканта-педагога [7–10].

Таким образом, методологическим интегрирующим ядром выступает триада: человек – культура – деятельность, которая в музыкально-образовательном контексте трансформируется в триаду: музыкант-педагог – музыкальная культура и искусство – музыкально-педагогическая и исполнительская деятельность. Совокупность данных подходов позволяет выстроить интегративные вертикально-горизонтальные связи между уровнями содержания, осуществить внешние и внутренние междисциплинарные связи теории и практики, а также связи между различными видами музыкальной и педагогической деятельности.

В частности, настоящий курс осваивается параллельно с дисциплинами «Современные концепции теоретического музыкознания», «Современные концепции исторического музыкознания», «Духовно-нравственная культура в отечественном образовании», «Русское музыкальное искусство как феномен христианской цивилизации» и др. Вместе с тем, рассматриваемый курс является базой для учебной и производственной (исполнительской, педагогической, культурно-просветительской, научно-исследовательской работы) практик.

Ценностно-смысловым ядром интегративной структуры курса выступает антропологическая триада: человек – личность – индивидуальность, которая проецируется на вышеуказанные уровни с целью выявления сущностной характеристики и определения ключевого понятия –

лично-профессиональная культура музыканта-педагога, которое трактуется как интегративная качественная характеристика высшего уровня становления специалиста, включающая единство общекультурной и профессиональной компетентности [2].

И еще одна категория, которая имеет полидисциплинарную основу и играет важную интегрирующую роль в структурно-содержательной логике настоящего курса – это категория «текст» [3]. Пронизывая вертикально-горизонтальные связи содержания курса и выступая связующим началом, данная категория позволяет раскрыть ценностно-смысловые, антропо-культурологические, духовно-нравственные, культурно-образовательные и художественно-эстетические, и др. доминанты рассматриваемых явлений, институций и т.д. на каждом из уровней, и показать их внутреннюю интеграцию. Главным является понимание каждого из рассматриваемых объектов (культура, образование, искусство, музыкальное произведение и др.) как многоуровневого культурно-образовательного текста, заключающего в себе смысловые коды и воспитательно-образовательный потенциал; и на этой основе формирование лично значимого смысла для каждого субъекта (обучающегося и преподавателя) музыкально-педагогического процесса. Иными словами, выявление теоретической и практической значимости того или иного явления в контексте профессиональной деятельности музыканта-педагога позволяет осуществлять проекцию теоретических знаний на разные виды музыкально-педагогической деятельности.

Таким образом, в качестве культурологической основы изучения музыкального искусства и образования выступают: историко-культурный; теоретический – художественно-эстетический, музыковедческий и музыкально-педагогический; интерпретационно-практический – исполнительский и методический компоненты. Следуя логике от общего к частному, каждый из компонентов раскрывает одну из частей, а их взаимосвязь позволяет осуществить целостный анализ явлений музыкального искусства и образования.

Рассмотрим, как данная логика работает на практике, в частности, на примере заданий по курсу «Культурологические основы музыкального искусства и образования». Одно задание связано с осуществлением культурологического анализа музыкального произведения согласно следующему плану: историко-культурный уровень (характеристика культурно-исторического периода, в который жил и творил композитор выбранного произведения), художественно-эстетический уровень (характеристика художественной картины эпохи), жанрово-стилевой уровень (анализ авторского текста композитора), интерпретационно-исполнительский уровень (создание партитуры исполнительских

средств), методический уровень (партитура педагогических средств, необходимых для изучения произведения). Другое задание по данному курсу связано с анализом школы, методики, исполнительских или педагогических (возможно того и другого вместе) принципов выбранной персоналии, внесших значимый вклад в развитие музыкального искусства и образования.

Логика анализа следующая: историко-культурный уровень (характеристика культурно-исторического периода), художественно-эстетический уровень (характеристика художественной картины эпохи), педагогический уровень (раскрытие содержания методики, принципов и т.д.), методический (актуальность рассматриваемых средств в современной музыкально-образовательной практике). Таким образом, предложенная последовательная структура проецируется и на анализ произведений музыкального искусства, поэтому может использоваться в контексте изучения методик, технологий и т.д. музыкального образования.

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Процесс профессиональной подготовки музыканта-педагога сегодня переживает очередную трансформацию, которая обусловлена многими факторами, в том числе – переходом на традиционную для российского образования форму специалитета, особым вниманием к вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи, развитием институтов наставничества и волонтерства и мн. др. Это, в свою очередь, требует от молодых специалистов – музыкантов-педагогов качественно нового уровня подготовленности и образованности, что проявляется в первую очередь на уровне общекультурных компетенций и личностно-профессиональной культуры в целом. Поэтому идея М.С. Кагана о формировании личности Педагога-Художника для музыканта-педагога в современной реальности дня остается крайне актуальной и востребованной, т.к. именно за таким педагогом будущее.

Библиографический список / References

1. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию / отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. М., 1995. [Gessen S.I. *Osnovy pedagogiki. Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu* [Fundamentals of Pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. P.V. Alekseev (ed., compl.). Moscow, 1995.]
2. Гетьман В.В. Педагогическая система профессионального становления педагога-музыканта: монография. Орёл, 2018. [Getman V.V. *Pedagogicheskaya sistema professionalnogo stanovleniya pedagoga-muzykanta* [Pedagogical system of professional development of a teacher-musician]. Oryol, 2018.]

3. Земцовский И.И. Текст – Культура – Человек: опыт синтетической парадигмы // Музыкальная академия. 1992. № 4. С. 3–6. [Zemtsovsky I.I. Text – Culture – Man: An experience of a synthetic paradigm. *Muzykalnaya akademiya*. 1992. No. 4. Pp. 3–6. (In Rus.)]
4. Каган М.С. Избранные труды в VII томах. Том III. Труды по проблемам теории культуры. СПб., 2007. [Kagan M.S. *Izbrannyye trudy v VII tomakh* [Selected works in VII volumes], Vol. III. Works on the Problems of the Theory of Culture. St. Petersburg, 2007.]
5. Лихачёв Д.С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре / сост. Д.Н. Бакуна. М., 2006. [Likhachyov D.S. *Izbrannoe: Mysli o zhizni, istorii, culture* [Favorites: Thoughts on life, history, culture]. Moscow, 2006.]
6. Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. М., 2009. [Lotman Yu.M. *Chemu uchatsya lyudi. Stati i zametki* [What people learn. Articles and notes]. Moscow, 2009.]
7. Николаева А.И. Интерпретация музыки в контексте герменевтики: учебное пособие. М., 2017. [Nikolaeva A.I. *Interpretatsiya muzyki v kontekste hermenevtiki* [Interpretation of music in the context of hermeneutics]. Textbook. Moscow, 2017.]
8. Режабек Е.А., Филатова А.А. Когнитивная культурология. СПб., 2010. [Rezhabek E.A., Filatova A.A. *Kognitivnaya kulturologiya* [Cognitive cultural studies]. St. Petersburg, 2010.]
9. Слостёнин В.А. Педагогическое образование: опыт философско-антропологической рефлексии. М., 2000. [Slastyonin V.A. *Pedagogicheskoe obrazovanie: opyt filosofsko-antropologicheskoy refleksii* [Pedagogical education: An experience of philosophical and anthropological reflection]. Moscow, 2000.]
10. Шипилина Л.А. Методология психолого-педагогических исследований. 4-е изд., стереотип. М., 2013. [Shiplina L.A. *Metodologiya psikhologo-pedagogicheskikh issledovaniy* [Methodology of psychological and pedagogical research]. Moscow, 2013.]

Статья поступила в редакцию 02.06.2024, принята к публикации 04.08.2024

The article was received on 02.06.2024, accepted for publication 04.08.2024

Сведения об авторе / About the author

Гетьман Виктория Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент; доцент кафедры методологии и технологий педагогики музыкального образования имени Э.Б. Абдуллина факультета музыкального искусства Института изящных искусств, Московский педагогический государственный университет

Victoria V. Getman – PhD in Pedagogy; associate professor at the Department of Methodology and Technologies of Pedagogy of Music Education of the Faculty of Musical Art of the Institute of Fine Arts, Moscow Pedagogical State University

E-mail: Nika-m19@bk.ru