

Резник Ирина Борисовна,
к. иск.н, доцент, Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ), Екатеринбург
Reznik Irina Borisovna, UrFU, Ekaterinburg

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ FEATURES OF MODERN MUSIC EDUCATION AND NEW TECHNOLOGIES

Аннотация. Новейшие мировые тенденции современной системы музыкального образования свидетельствуют о востребованности специалистов-музыкантов в сфере современных интернет-технологий. Необходимость использования интернет-технологий при подготовке профессиональных музыкантов в академических Вузах.

Abstract. The latest global trends in the modern music education system indicate the demand for specialist musicians in the field of modern Internet technologies. The need to use Internet technologies in the training of professional musicians.

Ключевые слова: интернет-маркетинг, современное музыкальное образование, мультимедиа-технологии, новейшие технологии в музыкальном образовании.

Keywords: Internet marketing, modern music education, multimedia technologies, the latest technologies in music education.

Традиционная система музыкального образования в России является одной из лучших в мире – этот неоспоримый факт всегда признавался профессиональными музыкантами всего мира. На сегодняшний день базовая модель обучения современных студентов претерпевает значительные изменения, о чем свидетельствует ФГОС 3++, по которому работают современные музыкальные вузы.

Современному студенту высшего музыкального образовательного учреждения приходится изучать не только широкий спектр традиционных профессиональных исполнительских и теоретических дисциплин, но и значительное число актуальных и современных предметов, необходимых для полноценной деятельности музыканта в условиях современного рынка: менеджмент в сфере культуры и искусства, маркетинг, рекламу, деловые коммуникации и PR, право и основы экономики – стандартный современный набор новых обязательных дисциплин выпускника музыкального вуза.

Необходимо заметить, что все эти очень нужные и актуальные дисциплины за последние несколько лет образовали единый комплекс, способствующий грамотному поведению участника рынка в современных условиях в любой сфере деятельности, в том числе и музыкальной. Студенту консерватории или музыкальной академии, профессиональному музыканту, приходится изучать «рыночный комплекс», несмотря на «возвышенность и одухотворенность» профессии.

Еще одним важнейшим компонентом современного музыкального образования, гарантирующим полноценное взаимодействие музыканта со всеми сферами музыкальной культуры и искусства, является использование *информационных технологий, интернета и его самых разнообразных возможностей*.

В данной работе хотелось бы рассмотреть современную ситуацию в сфере европейского и российского музыкального образования в специальностях, связанных с интернет-технологиями, а также дать характеристику широких возможностей интернета в процессе обучения музыкантов и их последующей профессиональной деятельности.

Научные работы, научно-популярные статьи и монографии, посвященные широким возможностям интернета и мультимедийным технологиям в профессиональной деятельности, музыкантов, появляются постоянно, начиная с 1990-х годов. Все они характеризуют отдельные проблемы и перспективы использования сети, программ и технических аспектов.

В 2004 году была выпущена книга Бориса Лифановского «Интернет для музыканта». В работе рассматривались различные варианты использования сети для музыкантов начала века. На сегодняшний день её, к сожалению, нельзя принять за основу, поскольку за 17 лет произошли кардинальные изменения, касающиеся и технической, и пользовательской составляющих, но многие базовые понятия и полезные ссылки до сих пор актуальны и могут быть использованы.

Ряд интересных работ связанных с использованием современных технологических достижений в образовательной деятельности выявляют тенденции развития современного музыкального образования. Работы Вербицкого А. А «Цифровое обучение: проблемы, риски, перспективы», Капустиной Н.М. «Современные информационные технологии в музыкальном образовании и творчестве», Ключковой Е.Ю « Информационные технологии в структуре современного музыкального образования».

Выпущенное в 2022 году учебное пособие «Цифровые технологии в музыкальном образовании» Коновалова А. А. и Буториной Н.И. рассматривает широкие возможности современных технологий в системе образования и предлагает методические разработки для проведения занятий. Работа "Музыкально-компьютерные технологии в обучении музыкантов информатике в школе цифрового века» под авторством Горбуновой И.Б., Товпич И.О., Мезенцевой С.В. – один из новейших учебников 2023 года, предлагающий широкие перспективы использования компьютерных технологий.

Стремительность появления новых сервисов, платформ, форматов получения информации в сфере музыкальной культуры создает проблему для написания единого универсального академического учебника – информация устаревает крайне стремительно. Поэтому, основным доступным способом получения и сбора новейшей информации и ее систематизации становятся не столько учебники и методические разработки, сколько статьи, обзоры или странички отдельных организаций, персоналий. Это вызывает достаточно много проблем для преподавателей ВУЗов, привыкших к традиционному формату изложения материала. Фактически, современный преподаватель дисциплин, связанных с интернетом и мультимедиа технологиями, не может порекомендовать студенту 2-3 базовых учебников. На сегодняшний день подобных учебников очень мало, и, скорее всего, не за горами интернет-учебники, с постоянно обновляющимися данными.

Музыкальная культура - одна из первых сфер деятельности, где возможности интернета были оценены по достоинству: распространение и копирование информации, мгновенный доступ к записям, обучение и многое другое. Для того, чтобы дать более полную характеристику широких возможностей интернета и компьютерных технологий для студентов музыкальных вузов, необходимо разделить их на несколько направлений.

Первое направление, которое следует осветить – значительный образовательный ресурс сети интернет и IT технологий.

В системе музыкального образования необходимо ознакомить студентов с самыми разнообразными возможностями сети:

- страницы, *предоставляющие информацию о* хранении аудиозаписей и нот (архивы), самоучители и курсы, страницы с возможностями доступа к аудио и видео концертам, спектаклям, фестивалям (музыкальным ивентам), ссылки на библиотеки и музейные фонды, прочие организации, предоставляющие информацию о создании, исполнении и хранении музыкальных произведений и их авторов;

- аудиоредакторы, виртуальные инструменты, симуляторы, сайты и программы для развития теоретических и практических навыков: слуха, чувства ритма, теоретических знаний, приложений для написания музыки, обработок и создания спецэффектов;

- приложения: тренажеры, программы, позволяющие проводить занятия в онлайн формате (онлайн уроки), которые могут быть использованы в *педагогических целях* на всех этапах обучения и, поэтому, представляющие особый интерес.

- нейросети и ИИ, позволяющие сочинять и обрабатывать музыку.

Современные дети и подростки значительно лучше откликаются на визуальный контент, транслируемый с мобильных устройств. Это означает, что студенты-музыканты должны владеть не только знаниями, касающимися методик обучения музыкальных дисциплин, но и программами, позволяющими улучшить или ускорить данный процесс, сделать его «современным». Выпускники должны уметь создавать обучающий материал в специализированном формате приложений, тренажеров, и помогать им в этом должен принципиально модернизированный курс музыкальной педагогики.

В настоящее время, в процессе обучения и подготовки к профессиональной деятельности современные студенты вынуждены осваивать возможности интернета, информационные, компьютерные технологии самостоятельно, поскольку они в недостаточной степени интегрированы в современный образовательный процесс.

На смену педагогическим требованиям к созданию современного формата музыкального образования, приходят еще более сложные запросы *андрогогического обучения для взрослых*. Возможно, и *герантогика* в скором времени заявит о своих требованиях к системе музыкального образования. В этих сферах использование интернета, компьютерной техники, соответствующих программ и приложений предоставляет самые широкие возможности для удовлетворения очень широкого спектра запросов взрослой профессиональной и любительской аудитории.

Второе направление, на которое следует обратить внимание, – необходимые знания и умения, позволяющие чувствовать себя выпускникам вуза конкурентоспособными на современном рынке трудоустройства. В прошлом столетии академическое искусство и система музыкального образования в СССР находились под контролем государственных органов, которые гарантировали актуальность образования, востребованность готовых специалистов и места работы. Современный рынок, иные культурные и политические векторы требуют от современных выпускников знаний, навыков и умений, которые ранее не были актуальными.

Необходимо провести сравнение между тем, что *требуется* от современного выпускника музыкального вуза на рынке, и тем, что ему *предлагает* система современного российского высшего музыкального образования.

Современный рынок музыкального искусства (как бы грустно ни становилось от данного словосочетания) ставит выпускников высшей школы перед неутешительным фактом: сокращение востребованности музыкантов академического направления, что заставляет выпускников искать новые формы трудоустройства, либо формировать это рынок самостоятельно, предлагая уникальную услугу или новый оригинальный формат.

В последнее время многие виды творческой деятельности (музыкальной, изобразительной, декоративно-прикладной и др.) планомерно перетекают из реальной жизни в виртуальную. Распространять контент проще именно онлайн через интернет: аудитория больше, а затрат на продвижение и поиск своих слушателей меньше. Поиск работы современными выпускниками в сфере музыкального искусства и культуры также идет через сеть. Один из самых частых запросов в поисковиках по сети: как музыканту заработать денег? Перечислим разнообразный, но далеко не полный список возможных сфер деятельности:

- частные уроки в офлайн и онлайн форматах;
- создание и организация деятельности частных музыкальных образовательных учреждений;
- сопровождение культурно-зрелищных мероприятий;
- сопровождение частных торжеств и праздников;
- организация авторских концертов;
- гастроли и выступления;
- участие в конкурсах и фестивалях;
- возможность совместной работы с музеями, театральными организациями, выставочными организациями (event);

- проведение мероприятий для детей и школьников;
- продажа авторских сочинений через сети (например платформа TUNECORE), стриминг и цифровые продажи;
- музыкальный блоггинг;
- запись, сведение и мастеринг, (для тех, кто умеет и владеет специальной аппаратурой).

Учитывая вышеизложенное, выпускник музыкального вуза должен в значительной мере владеть всеми необходимыми знаниями и умениями, чтобы найти работу не только в традиционном формате исполнителя или преподавателя.

Возникает закономерный вопрос: «кто?» и «как?» должен познакомить студентов с разнообразными возможностями сети, чтобы выпускник ВУЗа был уверен в том, что он сможет найти работу в любом из выбранных, востребованных на современном этапе и интересующих его форматах.

Одна из бытующих точек зрения преподавателей старой школы – молодежь это знает лучше нас, и сама разберется во всем. К большому сожалению, так не происходит. Особенность музыкального образования, не предполагающая глубоких знаний по ряду дисциплин (программированию, компьютерному моделированию, интернет-аналитике и т.д.), необходимых для освоения всех компонентов интернет-маркетинга, а также владения компьютерными программами, приводит к тому, что у студентов музыкальных ВУЗов не формируется системное развитие и обучение в данной сфере, а также тормозятся возможности внедрения инновационных процессов музыкально-культурной деятельности, которые должны быть представлены и использованы в любой образовательной парадигме. В итоге, данный рынок занимают люди, имеющие хорошее техническое образование и являющиеся либо просто любителями музыки, либо, в лучшем случае, выпускниками музыкальных школ.

Еще несколько лет назад многие консерватории и университеты открывали направления музыкального менеджмента, музыкального маркетинга, продюсерства. На данном этапе только некоторые вузы предлагают обучение по современным и востребованным направлениям:

Московская государственная консерватория:

- «Менеджмент музыкального искусства» (направление обучения)
- «Современные музыкальные технологии и музыкальная информатика» в рамках основных образовательных программ (курс лекций)

РАМ Гнесиных:

- «Современным информационным технологиям» (курс лекций);
- «Технологии музыкального продвижения» (курс лекций);

Санкт-Петербургская консерватория:

- «Музыкальная информатика» (лекционно-практический курс);

РГППУ (Екатеринбург):

- «Музыкально-компьютерные технологии» (направление обучения);

Уральская государственная консерватория:

- «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство» (направление обучения), «Компьютерная музыка и аранжировка» (профиль);

ВХУТЕИИ (Санкт-Петербург):

- «Информационные технологии в музыкальной звукорежиссуре» (профиль);

Ростовская государственная консерватория:

- Продюсирование (направление подготовки).

Московский государственный педагогический университет

- «Инновационные технологии в художественном образовании»

Магистерская программа

Омский государственный педагогический университет.

- «Музыкально-компьютерные технологии»

Магистерская программа

Рассматривая учебные планы образовательных программ в данных вузах, можно отметить либо узкопрофильную направленность обучения, либо недифференцированные курсы для всех специальностей с небольшим количеством часов. Отсутствуют столь необходимые курсы по классическому и цифровому маркетингу, продвижению в социальных сетях (SMM) и связям с общественностью (PR), управлению проектами, контент-маркетингу, цифровым технологиям, разработке программ и приложений. Все это закрывает выпускникам двери во многие современные и востребованные виды профессиональной деятельности.

Невозможно оспорить тот факт, что рынок предусматривает самостоятельный поиск незанятой рыночной ниши и ее развитие, поэтому лишь самый трудолюбивый и креативный студент найдет себя на этом поприще. Но востребованность в системно обученных и хорошо подготовленных специалистах с хорошим музыкальным образованием и знаниями в сфере новейших технологий становится очень заметной. Расчет на немногочисленных студентов, способных к самообучению, приведет к тому, что новые тенденции формирования музыкального рынка не получат должного развития и приведут к отставанию в данной сфере.

В образовательных программах академического курса психология, педагогика и методика преподавания покрывают весь спектр педагогических интересов выпускников, занятия в оркестре или сценической деятельности – запросы исполнителей. Что же делать с курсами новых современных дисциплин, связанных с IT технологиями?

Студенты вузов осознают тот факт, что современный рынок музыкальной культуры и новейшие технологии предоставляют очень широкие возможности, но, проходя обучение у опытных педагогов в вузе и исполнителей, они по инерции видят свои перспективы лишь в предлагаемом им формате обучения и возможностях трудоустройства. Сфера интересов таких студентов лежит в привычном русле работы в филармонии, театрах и т.д.

Некоторые студенты прибегают к самостоятельному обучению на онлайн-курсах и образовательных платформах, но число таких студентов незначительно, поскольку это личная инициатива, которая никак не скажется на результатах обучения в вузе и оценках в дипломе, не даст гарантий при трудоустройстве.

На сегодняшний день существует вариант расширенного вузовского обучения: бакалавриат и магистратура, который, в соответствии с Болонской системой, предлагает возможности выбора иных профильных или непрофильных программ на этапе магистратуры. Многие вузы России 5-10 лет назад предлагали программы и курсы, связанные с новыми технологиями именно в магистратуре, что выглядело вполне логичным: профессиональное базовое музыкальное образование в бакалавриате и далее новые возможности в магистратуре.

Но проблема неподготовленности студентов музыкального вуза после окончания бакалавриата по ряду необходимых дисциплин, перечисленных выше, по-прежнему не способствует решению вопроса.

Некоторое время в сфере музыкального образования господствовала идея разделения музыкантов на тех, кто выступает, и тех, кто организует мероприятия (менеджмент музыкального искусства). Постепенно ее сменила идея «неразделения» и выпуска универсальных специалистов широкого профиля. Обе версии имеют своих сторонников и противников.

Помимо академических музыкальных вузов, программы обучения которых были рассмотрены выше, на современном образовательном рынке появились новые коммерческие формы обучения, акцентирующие внимание на менеджменте и маркетинге культуры и искусства: в сфере управления и менеджмента программы обучения *предлагают Бизнес-школа RMA, Институт современного искусства Москва, Финансовый университет при*

правительстве Российской Федерации (курс MBA). Данные вузы не имеют академических традиционных программ обучения по музыкальному искусству. Консерватории Москвы, Екатеринбурга, Ростова, а также ряд вузов, указанных выше, предлагают обучение по музыкальному менеджменту и музыкально-компьютерным технологиям в очень незначительном объеме.

На сегодняшний день идея универсального специалиста четко прослеживается в программах обучения ВУЗов. Студентам консерваторий читаются курсы по менеджменту, праву, маркетингу, рекламе в ознакомительном объеме, но практически нет курсов связанных с ИТ – технологиями, и это *проблема*, с которой сталкивается система академического образования. Практика показала, что крупнейшие музыкальные вузы страны практически не предлагают новейшие курсы и дисциплины для обучения, поскольку нет преподавателей данных курсов и программ, да и самих курсов тоже нет.

Единственная программа, которая в некоторой степени соответствует современным требованиям – музыкально-компьютерные технологии. На сегодняшний день данный профиль представлен во ФГОС в направлении подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и 09.03.03 Прикладная информатика. Но фактически эта программа нацелена на удовлетворение музыкально-педагогических потребностей и звукорежиссуры. В качестве образца приведена программа обучения по направлению «Музыкально-компьютерные технологии» одного из российских вузов:

Компьютерная музыка в контексте цифровых искусств.

Цифровая обработка звука.

Технологии программирования музыкальных систем.

Музыкальная акустика, звукосинтез и студийная звукорежиссура.

Новые информационные технологии в современном музыкальном образовании и творчестве.

Технологии компьютерного музыкального творчества.

Прочие курсы и дисциплины соответствуют в стандартной академической практике при подготовке бакалавров и магистров.

Как видно из списка, в программе обучения не представлены программы и курсы, связанные с возможностями сети интернет, с продвижением, проектной деятельностью, *SMM, SEO*, нейросетями и искусственным интеллектом.

Как бы ни относились к данной проблеме современные российские вузы и государственные образовательные учреждения, необходимо признать, что без понимания процессов современного рынка, без навыков владения сетью интернет, без грамотного использования способов и возможностей, которые предоставляет современные технологии и интернет-маркетинг, выпускнику специализированного музыкального вуза достаточно сложно чувствовать себя современным специалистом.

Формат подготовки подобных специалистов также необходимо зафиксировать в образовательном стандарте. _

Особое внимание следует уделить возможностям подготовки в данном направлении людей с ограниченными возможностями. Полноценная профессиональная художественной деятельность с широким сектором трудоустройства и работы в *дистанционном формате* раскрывает огромные возможности для талантливых ребят, подчас не имеющих возможности реализовать профессиональные компетенции в силу проблем со здоровьем. Использование современных мультимедийных технологий позволяет молодым специалистам чувствовать себя востребованными, находящимися на гребне новой, высокотехнологичной музыкально-профессиональной волны.

Богатые музыкально-педагогические традиции российского профессионального музыкального образования дают широкие возможности студентам, получающим профессию музыканта, однако современное звучание этим традициям могли бы придать новые образовательные траектории, введение современных и востребованных курсов в систему высшего музыкального профессионального образования.

Список литературы:

1. Вербицкий А. А. Цифровое обучение: проблемы, риски и перспективы// Электронный научно-публицистический журнал "Номо Cyberus". - 2019. - №1(6). [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA_1_2019.
2. Лифановский Б. Интернет для музыканта. Москва. : Классика-XXI, 2006. 213 с.
3. Коновалов А. А., Буторина Н. И. Цифровые технологии в музыкальном образовании. Учебное пособие. Екатеринбург.: РГППУ, 2022. 158 с.
4. ФГОС - [Электронный ресурс] - Режим доступа [fgos.ru>FGOS/standart_pdf.php?id=1147](http://fgos.ru/FGOS/standart_pdf.php?id=1147).

