

Роль детской музыкальной школы и детской школы искусств в развитии образования в области искусства

Образование как фактор социально-экономического прогресса относится к приоритетным аспектам политики государства. Человек как субъект процесса, выступая производительной силой в общественном производстве, должен по своим качествам соответствовать уровню современного социально-экономического развития государства, в котором живёт и трудится. Система образования формирует гражданина, тем самым оказывает воздействие на политическую сферу общественной жизни. Через культурно-воспитательную функцию образование оказывает влияние на духовную жизнь общества. Формирование общей культуры является условием любой профессиональной подготовки в будущем, создаёт предпосылки для социальной мобильности человека или социальной группы, сохраняет и передает культурное достояние общества из поколения в поколение.

Образование обязательно включает в себя художественный компонент как важнейший фактор духовно-нравственного становления личности. Невозможно сегодня представить образованного человека, не имеющего никаких представлений об искусстве. В связи с этим в программу общего образования на всех его ступенях включён ряд предметов художественно-эстетического цикла. Однако существование и развитие культуры и искусства возможно только при наличии двух факторов: достаточное наличие как образованных любителей, так и профессионалов. Отсутствие первого фактора ведёт к элитарности, доступности только для группы избранных, всё более отдаляющихся и всё более недоступных для понимания непрофессионалов. Отсутствие второго фактора быстро ведёт культуру и искусство к застою и в конечном итоге к упадку.

На сегодняшний день система образования в сфере культуры и искусства предполагает три обязательных уровня подготовки профессиональных кадров:

I – детская школа искусств (по видам искусств), которая является необходимой базой будущего профессионального образования;

II – учреждения среднего профессионального образования, дающие выпускнику альтернативные возможности, в частности работать по приобретенной специальности или продолжить обучение в высшем учебном заведении;

III – высшее учебное заведение искусств, в котором повышается уровень профессиональных умений и навыков, уже полученных на предшествующем уровне образования.

Принцип непрерывности и взаимосвязи всех этапов обучения – от начального до высшего – определяет качественное отличие и преимущества отечественной школы искусств перед западноевропейской школой.

Сложившаяся в России система трёхуровневого образования, которая обеспечивает доступность, качество и эффективность подготовки профессиональных кадров, в «Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008–2015 годы» была признана объектом национального достояния.

Специфика художественного образования такова, что по большинству направлений подготовки в области музыкального, изобразительного и хореографического искусств начало профессиональной подготовки должно происходить в раннем возрасте. Образовательный процесс базируется на основе творческих способностей, данных человеку от природы. Он должен быть непрерывным, так как связан не с постепенным освоением тех или иных наук, а с сугубо практическим чувственным, физическим и интеллектуальным постижением сути осваиваемого вида искусства, раскрытием психофизических возможностей личности, тренировкой своего тела и психики, выработкой комплекса психофизических качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии.

Задачу ранней профессионализации призваны решать детские школы искусств, функционирующие сегодня в рамках дополнительного образования детей.

Образовательный процесс в детской музыкальной школе (далее ДМШ) и детской школе искусств (далее ДШИ) строится на основе индивидуальных и мелкогрупповых занятий. Такая тесная взаимосвязь преподавателя и ученика на протяжении нескольких

лет способствует не только усвоению необходимых навыков, но и передаче методов, приёмов и даже стиля преподавания, что очень важно для будущей педагогической деятельности. Так, в Бокситогорской детской школе искусств в настоящее время работает 17 бывших её выпускников. Все они отмечают, что в своей работе, особенно на начальном этапе, опирались на опыт своих первых преподавателей. Преемственность является необходимым условием сохранения традиций, базой для дальнейшего развития.

Развитая сеть ДМШ и ДХШ начала складываться в советский период. Политика государства была таковой, что в каждом городе, селе открывались детские музыкальные и художественные школы, или их филиалы. Так, в городе Бокситогорске в 1959 г. было принято решение об открытии детской музыкальной школы, которая реализовывала программы в области инструментального исполнительства. Приём в школу осуществлялся на основе отбора музыкально одарённых детей.

Из программы «Класс специального фортепиано (программа для детских музыкальных школ» того периода) мы видим, что ДМШ в эти годы ставит перед собой две различные, но равнозначные задачи:

1) дать учащимся общее музыкальное развитие, приобщая детей к сокровищнице мирового музыкального искусства, воспитывать их вкус; обучить игре на музыкальном инструменте и привить комплекс важнейших навыков;

2) подготовить одновременно с этим наиболее одарённых учащихся в музыкальные или культурно-просветительские училища.

Таким образом, на основе начального образования, детская музыкальная школа готовила одновременно и любителей, имеющих практические навыки общения с искусством, и будущих профессионалов.

Система ДМШ и ДХШ сыграла тогда свою колоссальную роль в становлении музыкальной и художественной культуры в России и других республиках СССР как в её профессиональном, так и массовом аспектах. Своё начальное образование в ДМШ и ДХШ получило большинство ведущих деятелей нашей культуры – композиторов, исполнителей, искусствоведов, критиков, имена которых до сих пор являются гордостью нашей страны. С другой стороны, в ДМШ и ДХШ с миром искусства получила первое знакомство огромная масса любителей-непрофессионалов. Именно выпускники детских музыкальных и художественных школ стали основными слушателями филармоний, посетителями художественных выставок. Причём они были способны тонко и по достоинству оценивать всё, что предлагалось в мире искусства. Массовость и доступность начального художественно-эстетического образования смогли поднять российское искусство на одно из первых мест в мире. До сих пор востребованы наши музыканты-исполнители и педагоги за рубежом. Авторитет отечественного образования в области искусства по-прежнему остаётся очень высоким.

Новым этапом в развитии начального образования в области искусства стало создание детских школ искусств. Особенно интенсивно этот процесс происходил в 90-е годы прошлого столетия. Преимуществами такого шага стало объединение внутри одного учебного заведения дополнительных образовательных программ по различным направлениям искусства (музыкального, изобразительного, хореографического, театрального и т.д.) Так, в 1993 г. в связи с открытием хореографического отделения Бокситогорская детская музыкальная школа была переименована в школу искусств. В 2006 г. школа искусств была реорганизована путём присоединения к ней детской художественной школы.

Именно школам искусств отдаётся приоритет в сегодняшней государственной политике в области начального художественно-эстетического образования. Преимущества полинаправленности ДШИ очевидны: во-первых, шире возможности для самореализации учащегося, поиска и выбора вида деятельности на основе выявления своих природных способностей; во-вторых, у самой школы появляется более широкая перспектива комплексного подхода к эстетическому воспитанию учащихся на основе взаимосвязи искусств.

На сегодняшний день в России функционирует около 5,5 тыс. детских школ искусств и около 54 тыс. музыкальных школ. На них лежит большая ответственность не только по выполнению функции широкого художественно-эстетического просвещения детей, но

также и по обеспечению возможности раннего выявления таланта и созданию благоприятных условий для его профессионального становления.

Кроме того, детские школы искусств выполняют роль социокультурного пространства, зачастую едва ли не единственного, особенно в провинции, где культурная жизнь не отличается богатством и разнообразием, где нет своих театров, музеев, где возможность непосредственного общения с искусством затруднена ввиду значительного удаления от культурных центров.

Бокситогорская детская школа искусств находится на территории Ленинградской области, которая известна своими богатыми историческими и культурными традициями. Задача образования в целом и художественно-эстетического образования, в частности – сохранение, передача и приумножение тех достижений, которые были наработаны за предыдущие годы. Так, с самого начала своего существования Бокситогорская школа искусств кроме учебной деятельности проводила и продолжает вести большую культурно-просветительскую работу, организуя концерты, выставки, фестивали, оказывая помощь населению в разработке и проведении культурных мероприятий. Большим событием для горожан на протяжении нескольких лет были концерты фестиваля классической музыки «Провинциальные встречи», инициированные бывшим директором БДШИ заслуженным работником культуры РФ А.Д. Жабаровым. К участию в фестивале привлекались лучшие музыканты Санкт-Петербурга. К сожалению, из-за недостатка финансирования такая важная и необходимая для маленького, замкнутого, провинциального города новая культурная традиция была прервана.

В 2005 г. проект «Фестиваль детских коллективов малых и театральных форм и чтецов Ленинградской области» директора БДШИ, заслуженного работника культуры РФ В.В. Болясова стал победителем в областном конкурсе «За сохранение и внедрение инноваций» с выделением полного финансирования. С 2006 г. новый фестиваль регулярно проводится в городе Бокситогорске, собирая любителей детского театрального искусства.

Такая внеучебная работа охватывает самые различные слои населения по возрасту, социальному статусу, культурному развитию.

Однако с конца XX в. условия деятельности детских музыкальных и школ искусств стали меняться. Понимание всё более возрастающей роли культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения привело к увеличению количества школ искусств и их контингента. Изменения оказались не только количественными, но и качественными. Если раньше приём в музыкальные школы осуществлялся на основе конкурсного отбора одарённых и способных детей, то теперь в школы искусств принимали всех желающих. Изменились и мотивы поступающих. Если раньше (до 90-х гг.) и родители, и учащиеся, поступившие в ДМШ и ДШИ, не исключали возможности продолжения профессионального образования, то начиная с 90-х годов количество обучающихся детей, связывающих занятия в школе искусств с профессиональной деятельностью, резко уменьшилось. Причины носят различный характер, как объективный, так и субъективный – новая экономическая ситуация, снижение востребованности профессий, связанных с искусством, недостаточно продуманная политика государства по отношению к этой сфере. Всё это привело к тому, что старшеклассники перестали видеть перспективы своего развития – личностного, социального – при условии выбора профессии, связанной с искусством.

В связи с этим школа искусств вынуждена была отреагировать на новый социальный заказ. Из двух задач образования акцент смещается на первую – дать учащимся общее начальное образование. Кроме того, сам контингент учащихся оказался очень неровным по уровню природных способностей. Возникло противоречие между программами, которые были рассчитаны на одарённых детей, и самими учащимися, которые в силу своих слабых природных данных были не способны их освоить. Необходимо было срочно найти оптимальное решение, которое позволило бы обучать детей с разными данными. Так, в БДШИ на музыкальном отделении весь контингент учащихся был разделён на три группы, учитывающие способности ребёнка (природные музыкальные данные, психофизические особенности, степень мотивации). Для этих групп были введены три уровня обучения и скорректированы образовательные программы – по степени сложности, количеству, качеству и срокам усвоения:

первый, повышенный (профессиональный) – для учащихся с яркими музыкальными данными, способными усваивать программу средней и повышенной сложности;

второй (основной контингент) – для учащихся со средними музыкальными данными, способными усваивать программу средней сложности;

третий, любительский – для учащихся со слабыми музыкальными данными, способными усваивать программу пониженной сложности (на 1–2 класса ниже).

Такая дифференциация требований позволила успешно учиться и закончить школу самым обычным детям, не обладающим природным музыкальным дарованием.

Однако уменьшение количества профессионально ориентированных учащихся не замедлило сказаться на деятельности средних и высших учебных заведений. В колледжах и вузах практически исчез конкурс, который выявлял наиболее одарённых абитуриентов. В ряде учебных заведений появились недоборы по некоторым специальностям. Кроме того, начавшийся в конце 90-х годов отток профессиональных кадров за рубеж продолжается и по сей день. В связи с этим в последние годы во многих оркестрах страны наблюдается дефицит музыкантов-инструменталистов, в маленьких школах появились вакансии преподавателей (в среднем две на школу).

Система образования в России переживает сейчас радикальные изменения, затрагивающие все её элементы и звенья. Одной из главных задач модернизации российского образования является обеспечение современного качества образования. Понятие качества образования определяет образовательный процесс как развитие, становление личности, способностей к самостоятельным созидательным действиям, постоянному овладению, совершенствованию и реализации своих способностей.

В свете этих новых задач возникла необходимость модернизации и дополнительного образования в области искусства. 12 марта 2012 г. вышли приказы Министерства культуры Российской Федерации об утверждении федеральных государственных требований (далее ФГТ) к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ по различным областям искусств и срокам их реализации. Предпрофессиональные программы, цель которых повысить качество образования на начальной ступени обучения, ориентированы на выявление одаренных детей. Таким образом, перед школами искусств опять ставится задача не только общего, но и начального профессионального образования.

И.Е. Домогацкая, один из разработчиков ФГТ пишет: «Выявление одаренных детей – процесс, который не делится на этапы. Тем более, что в этом процессе решается множество важных задач, в том числе – создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей; а также – приобретение детьми специальных знаний, умений, навыков (например, игры на музыкальном инструменте, по выполнению живописных работ и т. д.) Образовательный процесс, реализуемый в рамках предпрофессиональных программ, это не обучение особых, одаренных детей, а лишь их поиск среди сотен и тысяч, которые поступают в детскую школу искусств. ФГТ не предполагают создание специальных условий для особых детей, это привычные учебные планы, ориентированные на качественное (но и при этом «массовое») обучение детей, в процессе которого часть детей может проявить способности, позволяющие им продолжить образование в сфере искусств на профессиональном уровне». Из этого заявления видно, что характер художественного образования должен оставаться массовым и доступным. По мнению разработчиков, введение предпрофессиональных программ должно способствовать разрешению кризисной ситуации в области профессионального художественного образования.

В БДШИ новые федеральные государственные требования будут вводиться с 2013–2014 учебного года. На сегодняшний день перед коллективом школы стоит задача по разработке мер и условий для перехода к образовательному процессу, учитывающему новые федеральные государственные требования: разработку устава, создание и лицензирование образовательных программ.

На современном этапе, когда социально-культурная ситуация и в России, и в мире существенным образом осложнилась, когда прогрессирует кризис духовности и культуры, роль ДМШ и ДШИ в воспитании подрастающего поколения становится особенно важной и актуальной. «Детская школа искусств, в условиях благожелательной поддержки, вполне способна выступить в роли ресурсного центра культуры, полихудожественного творчества и образования, питомника современного нового национального фольклора, инкубатора и творческой мастерской грядущей новой российской культуры и духовности (из

заключительного документа гражданского конгресса «За качественное, современное и свободное творческое образование в России» г. Москва, 3–5 июня 2012 г.)

Список литературы

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – Л., 1973.
2. Класс специального фортепиано: программа для детских музыкальных школ. – М., 1973.
3. Музыкальное воспитание в СССР. Вып.2. – М.: Сов. композитор, 1985.
4. Заключительный документ гражданского конгресса «За качественное, современное и свободное творческое образование в России» от 5.06.2012 г., Москва // <http://www.nai-inform.ru/conference/congress2012/resheniecongressa.htm>