

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА SCIENTIFIC LIFE OF THE UNIVERSITY

УДК 78

ПОД ЗНАКОМ НЕРУШИМОГО СОЮЗА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Умнова Ирина Геннадьевна, доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой музыковедения и музыкально-прикладного искусства, Кемеровский государственный университет культуры и искусств (г. Кемерово, РФ). E-mail: kemguki.kafedratiii@yandex.ru

На современном этапе развития информационного общества все острее встает проблема осовременивания музыкально-воспитательного и музыкально-просветительского процесса, тесно связанных с общим состоянием музыкальной культуры, искусства, профессионального исполнительства и любительского творчества. В условиях стремительно развивающихся мультимедийных технологий возникает риск выхолащивания из сознания молодого поколения абсолютных ценностей, которые зафиксированы в произведениях искусства (в том числе музыкального). Настораживает и процесс формирования духовно-нравственного потенциала детей и молодежи в «эрсатце» технических инноваций. Однако и современное искусство, даже в большей степени, чем экономика или политика, ощущает на себе кризисные явления. Опасность разрушения системы наследования культурно-исторического опыта, дегуманизация личности и общества, разобщение поколений, разрушение духовных ценностей – лишь частичный перечень проблем, который, как представляется, способен разрешить союз искусства, науки и педагогической мысли. В Кемеровском государственном университете культуры и искусств второй год подряд проводится Международная научно-методическая конференция «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении». Она посвящена рассмотрению проблем изучения музыкальной культуры в аспекте социально-исторических, искусствоведческих, и педагогических исследований. В докладах и сообщениях ученых и практиков, педагогов всех уровней системы музыкального образования и воспитания обсуждались различные аспекты современной теории и практики.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальная педагогика, музыковедение, музыкальное исполнительство.

UNDER THE SIGN OF THE INDISSOLUBLE UNION OF SCIENCE AND EDUCATION

Umnova Irina Gennadievna, Dr. of Art History, Professor, Head of Department of Musicology and Musical Arts, Kemerovo State University of Culture and Arts (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: kemguki.kafedratiii@yandex.ru

At the present stage of development of information society, the subject of modernizing the musical educational and awareness raising process which is closely connected with state of musical culture, arts, professional and amateur performance art in general. there is a risk of hollowing out of the consciousness of the young generation of absolute values in the rapidly developing multimedia technologies, recording the works of art (including music). The process of formation of spiritual and moral potential of children and youth in “ersatz” technical innovation is alarming. However, contemporary art even more than economics or politics is aware of the crisis. The danger of destruction of the system of inheritance of cultural and historical

experience, dehumanization of the individual and society, separation of generations, destruction of spiritual values is only a partial list of problems, which appear to mediate the union of art, science and educational thought. For two consecutive years, the International scientific-methodical conference “Musical Culture in Theoretical and Applied Dimension” was held in Kemerovo State University of Culture and Arts. In the reports and messages of scholars and practitioners, educators of all levels of music education and upbringing were discussed various aspects of modern theory and practice.

Keywords: music culture, music education, musicology, music performance.

В стенах Кемеровского государственного университета культуры и искусств все регулярнее и чаще музыкальное сообщество соотечественников и коллег из ближнего и дальнего зарубежья предстает корпорацией единомышленников, осознающих значимость миссии музыкального искусства в современном обществе и понимающих важность профессионального общения теоретиков и практиков. Поэтому уже второй год подряд [2] в формате проекта «Сибиряда» в институте музыки проходит Международная научно-методическая конференция «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» (10 апреля 2015 года). Рассмотрению проблем изучения музыкальной культуры в аспекте социально-исторических, искусствоведческих, и педагогических исследований была посвящена работа четырех секций и двух круглых столов, где в докладах и сообщениях ученых и практиков, педагогов всех уровней системы музыкального образования и воспитания обсуждались различные аспекты современной теории и практики.

Сегодня очевиден спрос на активное общение с музыкой, при котором человек в той или иной степени становится участником действия, получая к звучанию, управлению им прямой доступ. Имеется в виду не только возможность онлайн присутствия на мировых премьерах опер в Карнеги Холл или Гранд Опера, но и увлечение сочинением электронной музыки, а также увлечение таким достаточно простым досугом, как «караоке». Приведу высказывание известного философа искусства Г. Орлова, который в книге «Древо музыки» писал: «... музыка, именуемая искусством, не лишается объективного бытия даже для слушателя или музыканта, глубоко поглощенного ею. Она остается объектом эстетического созерцания и, что еще важнее, – выражением, объективизацией, материализованной проекцией чувствований, ощущений, образных представлений и идей» [4].

В информационном обществе образовался разрыв между языками бытовой и «серьезной» музыки. Да и социокультурный контекст бытования сегодня оставляет желать лучшего. Одна из причин утраченной сегодня детьми и молодежью способности эмоционально отзываться на важные моменты в повседневной жизни музыкальным интонированием (проще говоря, пением) – необязательность музыкального образования, облегченность школьного урока музыки. Особую роль в современной музыкальной культуре приобретает фигура потребителя или слушателя, порой «без разбора» посещающего и концерты духовной музыки, и шоу поп-звезд. Именно он, слушатель – единственный непрофессиональный участник музыкально-коммуникативного процесса. Но ведь именно он и способен оказать решающее воздействие на исход музыкальной коммуникации и сценическую биографию музыкального произведения. В то время как действия композитора и исполнителей подчиняются профессиональным законам, основанным на специфических музыкальных параметрах, юный или взрослый слушатель наиболее активно привлекает при восприятии музыки повседневный опыт, порой внемузыкальный.

К сожалению, в современном обществе ситуация несколько иная: законы общества потребления и механизмы массовой культуры в качестве распространенной представляют нам иную картинку. С плеерами на головах подростки чаще слушают тупо повторяемые громкие звуковые сигналы, возбуждающие первую сигнальную систему и отключающие высшую нервную деятельность. Они почти «оболванены», а значит – не безопасны. В нарастающей мощи технократической цивилизации великие смыслы и ценности музыкального искусства часто оказываются в тени, заглушаемые победным грохотом массовой халтуры. Поэтому воспитание музыкальной грамотности, обучение

и просвещение – вот тот путь, который необходим в обществе информационно-коммуникативных технологий. Чтобы мир музыкального искусства, как мир творчества непрестанно развивающегося, динамичного, обладающего способностью опережать, предвидеть, предвосхищать вызревающие в социуме явления, стал органичен и комфортен для юного и зрелого поколения.

Есть старая истина: в единстве – сила! Тем важнее сегодня консолидация музыкального сообщества, объединяющего усилия теоретиков и практиков, педагогов и исполнителей, представителей всех направлений многогранного музыкального искусства (академического, многонационального фольклора, искусства эстрады, джаза и других). Отраднo, что именно под сводами нашего вуза, в котором уже более сорока лет гармонично развиваются такие значимые для культуры направления, как академическая и эстрадная музыка, национальное и традиционное творчество, хореография и театр, дизайн и информационные технологии, объединяются философы и культурологи, музыковеды и педагоги, фольклористы и исполнители. Это не случайно, поскольку, как показывают первые десятилетия XXI века, сегодня мир знаний и практического опыта развивается в полидисциплинарном гуманитарном пространстве. Удачно выбранный формат позволил осветить целый ряд проблем и направлений:

- народные и культовые традиции;
- композиторская деятельность;
- музыкальные фестивали и конкурсы;
- региональное преломление профессиональных художественных констант;
- инструментальное исполнительство и методика обучения игре на музыкальных инструментах, в том числе национальных инструментах народов России;
- вокальное искусство и методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин;
- вопросы интерпретации содержания музыкальных произведений;
- современные образовательные технологии в системе музыкального образования и воспитания.

Подобного типа научно-методические форумы, инициированные преподавателями Кемеровского государственного университета культуры и искусств уже стали традиционными для теоре-

тиков и практиков в области искусства. Так, еще в 2010 году в формате международной конференции наряду с научными дискуссиями прошли мастер-классы известных российских искусствоведов [1]; работа круглого стола в рамках Пасхального фестиваля собрала музыкантов-исполнителей и преподавателей музыкальных учреждений России и ближнего зарубежья [5]. Не менее представительным и насыщенным по содержанию стал и нынешний форум.

Работу конференции открыло пленарное заседание, на котором прозвучали приветственные слова доктора педагогических наук, профессора Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета, академика Международной академии наук педагогического образования, Международной академии информатизации, Петровской академии наук и искусств, члена-корреспондента Российской академии естествознания, почетного работника высшего профессионального образования, основателя научной школы «Теория, история и методика преподавания народной художественной культуры» Т. И. Баклановой, а также заслуженной артистки РФ, заместителя генерального директора по концертно-гастрольной деятельности ГАУК НСО «Новосибирская филармония» О. Г. Осиповой. С докладами, отразившими некоторые магистральные пути развития современной музыкальной культуры, выступили доктор искусствоведения, профессор, лауреат премии «Русское исполнительское искусство», заведующий кафедрой истории и теории исполнительского искусства Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского Б. Б. Бородин («О традициях и “новаторстве” в музыкальном исполнительстве»); доктор искусствоведения, доцент, член-корреспондент Российской академии естествознания, член Союза композиторов РФ, заведующая кафедрой музыкознания и музыкально-прикладного искусства Кемеровского государственного университета культуры и искусств И. Г. Умнова («Музыка в информационном обществе»); доктор педагогических наук, доцент, член-корреспондент Академии педагогических и социальных наук, директор НИИ межкультурной коммуникации Кемеровского государственного университета культуры и искусств Н. В. Костюк

(«Целевые ориентиры развития дополнительного (музыкального) образования детей в постиндустриальном обществе»).

Своеобразным украшением пленарного заседания стали выступления заслуженной артистки РФ, заслуженной артистки Республики Бурятия, народной артистки Республики Хакасия, профессора кафедры музыкального образования института искусств Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова **Е. И. Кыштымовой** (г. Абакан); лауреата Международного конкурса, доцента кафедры оркестрового и инструментального исполнительства Кемеровского государственного университета культуры и искусств **Д. О. Трунова** (г. Кемерово); преподавателя джазового вокала высшей категории Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Муро́ва, эксперта международного класса по джазовому вокалу, менеджера театрального и сценического искусства высшей квалификации, руководителя джазовой студии «FUSION», арт-директора Сибирского детского джазового фестиваля-конкурса «Вторая четверть», лауреата всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей **Н. И. Соболевой** (г. Новосибирск).

В числе очных и заочных участников конференции доклады представили: Б. Литерска, доктор наук, профессор института музыки Зеленогурского университета (Польша); А. В. Карась, доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой академического и эстрадного вокала Прикарпатского национального университета имени В. Стефаника (Украина); В. И. Нилова, доктор искусствоведения, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Республики Карелия, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (Россия); Н. В. Серегин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой народных инстру-

ментов и оркестрового дирижирования Алтайской государственной академии культуры и искусств (Россия); Н. Т. Ултургашева, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой теории и истории народной художественной культуры Кемеровского государственного университета культуры и искусств (Россия); А. И. Душный, кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования, доцент кафедры народных музыкальных инструментов и вокала Драгобыцкого государственного педагогического университета (Украина); Е. В. Тюрикова, кандидат искусствоведения, доцент, преподаватель Томского музыкального колледжа (Россия); Т. Н. Кутонова, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Кемеровского музыкального колледжа (Россия); Л. А. Давыдова, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Кемеровского музыкального колледжа (Россия); а также преподаватели вузов и колледжей, ДМШ и ДШИ, аспиранты и студенты.

Заявленные в названиях секций разные аспекты музыкальной культуры, искусства, педагогики стали темой совместных поисков, волнений, советов, сбора нужных фактов, обменом мнений и педагогических технологий. Обсуждались злободневные вопросы перспективного развития музыкальной культуры, реформирование системы музыкального образования, проблемы организации концертной и просветительской деятельности. Музыканты-теоретики и практики делились опытом, проводили мастер-классы, высказывали различные мнения, дискутировали, подвергали сомнению, приходили к консенсусу, принимали решения... Своеобразным подарком, преподнесенным организаторами всем участникам в знак признания масштабной коллективной деятельности, стал специально подготовленный к конференции сборник научных статей «Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении» [3].

Литература

1. Афанасьева Э. М., Егле Л. Ю., Котлярова Т. А., Попова Н. С., Умно́ва И. Г. Академические чтения в Кемеровском государственном университете культуры и искусств // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – Кемерово, 2010. – № 13. – С. 78–82.
2. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст.: в 2 ч. / ред. кол.: Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. Егле, сост. и отв. ред. И. Г. Умно́ва. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2014.

- Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении: сб. науч. ст. / ред. кол.: Е. Л. Кудрина (гл. ред.), А. В. Шунков, Л. Ю. Егле, сост. и отв. ред. И. Г. Умнова. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. – Вып. 2. – 367 с.
- Орлов Г. Древо музыки // Совет. композитор. – Вашингтон; Санкт-Петербург, 1992. – С. 387.
- Умнова И. Г. Историко-героическое в исследовательском ракурсе // Вестн. Кемеров. гос. ун-та культуры и искусств. – Кемерово, 2012. – № 20. – С. 249–253.

References

- Afanas'eva E.M., Egle L.Iu., Kotliarova T.A., Popova N.S., Umnova I.G. Akademicheskie chteniia v Kemerovskom gosudarstvennom universitete kul'tury i iskusstv [Academic reading in the Kemerovo State University of Culture and Arts]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin Kemerovo State University Culture and Art]*. Kemerovo, 2010, no 13, pp. 78–82. (In Russ.).
- Muzykal'naia kul'tura v teoreticheskom i prikladnom izmerenii [Musical culture in theoretical and applied dimension]. Ed. E.L. Kudrina, A.V. Shunkov, L.Iu. Egle, I.G. Umnova. Kemerovo, Kemerovo State University Culture and Art, 2014. (In Russ.).
- Muzykal'naia kul'tura v teoreticheskom i prikladnom izmerenii [Musical culture in theoretical and applied dimension]. Ed. E.L. Kudrina, A.V. Shunkov, L.Iu. Egle, I.G. Umnova. Kemerovo, Kemerovo State University Culture and Art, 2015, vol. 2. 367 p. (In Russ.).
- Orlov G. Drevo muzyki [Tree music]. *Sovetskii kompozitor [Soviet composer]*. Vashington; St. Petersburg, 1992, p. 387. (In Russ.).
- Umnova I.G. Istoriko-geroicheskoe v issledovatel'skom rakurse [Historical and heroic in a research perspective]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin Kemerovo State University of Culture and Art]*. Kemerovo, 2012, no 20, pp. 249–253. (In Russ.).