

На правах рукописи
УДК 378.016:78

Джон Содам

**ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УНИВЕРСИТЕТАХ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ**

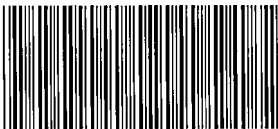
Специальность 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания
(музыка, уровни общего и профессионального образования)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

27 ФЕВ 2014

Санкт-Петербург – 2014

005545506

34

РАБОТА ВЫПОЛНЕНА НА КАФЕДРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени А.И. ГЕРЦЕНА»

Научный руководитель:

доктор искусствоведения, профессор
ОВСЯНКИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА
профессор кафедры музыкального воспитания и образования Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Официальные оппоненты:

доктор педагогических наук, профессор
Сухова Лариса Георгиевна
профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства и музыкальной педагогики федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова»

кандидат педагогических наук
Яковлева Елена Николаевна
доцент кафедры инструментального исполнительства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский государственный университет»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «**Орловский государственный институт искусств и культуры**»

Защита состоится «8» апреля 2014 года в 14 часов на заседании Совета Д 212.199.20 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук созданного на базе Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена по адресу: 199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, д. 2, ауд. 404.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке РГПУ имени А.И. Герцена по адресу 191186 г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корпус 5.

Автореферат разослан «05» ФЕВ 2014 2014 года.

Ученый секретарь Совета
кандидат педагогических наук, профессор

И.С. Аврамкова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Роль всеобщего музыкального образования с древних времен не подвергалась сомнениям. Об этом свидетельствует история таких выдающихся цивилизаций как Древняя Индия, Древний Египет, Китай и др.¹ В современном мире роль всеобщего музыкального воспитания вновь осознается как приоритетная в духовном развитии человека. Это подтверждают государственные документы многих стран, в частности Южной Кореи². Причины заключаются в катастрофическом положении современного мира, гибели нравственных ценностей, духовном обнищании человека, уменьшении творческого потенциала. Наконец, нельзя не признать тотальное господство массовой культуры, что не способствует развитию человека. Поэтому правительства всех стран, стремящихся в XXI веке занять лидирующее положение, серьезно обеспокоены данной проблемой. Республика Корея, которая сегодня принадлежит к числу развитых государств дальневосточного региона, не является исключением. Технологический прогресс в ней значительно опережает и превышает духовный рост населения. В Корее есть высокообразованная элита, которая приобщена к музыкальной культуре (традиционной и европейской), но массового характера это не носит даже среди интеллигенции. Властные структуры, обеспокоенные таким положением, вкладывают финансовые средства и принимают законодательные документы, позволяющие исправить создавшееся положение.

В 2007 году на уровне Министерства образования была принята учебная программа по общему музыкальному образованию, в которой учитывается передовой педагогический опыт³. В Южной Корее общее образование охватывает также и университет. Предмет «музыка» предложен в качестве факультативного (здесь явно можно отметить опыт США, которые в силу политических причин являются для Республики Корея образцом культурного развития). Однако возможности, предоставляемые правительством, не используются: руководство университетов не считает эту дисциплину необходимой и не создает условий для ее изу-

¹ См., например: Герцман Е. В. Античная музыкальная педагогика: Учебное пособие. СПб, 1996; Грубер Р. И. История музыки Древнего мира. М., 1968; Закс К. Музыкальная культура древнего мира / Пер. с немецкого. – М., 1932; Розеншильд К. К. История зарубежной музыки: Учебное пособие для исполнительских факультетов консерваторий. М., 1978; Введение в музыкальное образование / Сост. Ми Кён Ун и др. Сеул, 2010 и др.

² Реформы образования и направления в обучении искусствам (Основные положения 4-го научного семинара) / Корейский университет Кёвон, институт исследований обучения искусствам. Чонвонгун, 1996–97; Перспективы музыкального образования / Ред. Ким Ён Ён и др. Сеул, 2005.

³ Министерство образования и социального развития [дискуссия об изменениях учебной программы по музыке]. – Сеул, 2006; Всесторонний анализ музыкального образования (результаты исследований 2006–2012 гг.) / Ред. Ли Чжон А. Сеул, 2013.

чения. Педагоги не знают, как приобщать к музыке взрослую студенческую молодежь и преподают каждый, исходя из своего эмпирического опыта. Такая картина нередко наблюдается и в США, о чем свидетельствует наша практика знакомства с обучением музыке в вузах этой страны.

Современная педагогическая наука всего мира уделяет большое внимание развитию музыкально-педагогических систем, однако это касается в основном общеобразовательных учебных заведений. Иначе обстоит дело с преподаванием музыки в университетах. В этой сфере общего музыкального образования инновационные разработки появляются крайне редко. Между тем, культурное, художественное воспитание молодежи не заканчивается школой. Оно должно продолжаться и в вузе, подобно тому, как современный человек изучает иностранные языки (прежде всего, английский), историю, пользование компьютером и т. д. В результате наблюдается *противоречие* между невысоким музыкально-культурным уровнем всего населения, финансовыми и административными усилиями правительства, стремящегося преодолеть сложившуюся негативную ситуацию, и отсутствием должной реализации этих ресурсов.

Изучение проблем и перспектив общего музыкального образования в университетах Республики Корея важно для разработки эффективных образовательных методик, которые позволят повысить уровень музыкальной культуры населения, а также приобщить к академической музыке широкие слои населения, сделать ее частью их повседневной жизни, научить наслаждаться ею. В этом заключается актуальность темы.

Степень изученности темы. До настоящего времени уже предпринимались попытки изучения общего музыкального образования в Республике Корея. В частности обучение музыке в южнокорейских школах исследовали Син Ке Хю, Квон Док Вон, Сок Мун Джу, Чой Ыйн Сик, Хам Хи Джу, Ли Чонхван и другие. Есть работы, в которых анализируются те или иные аспекты общего музыкального образования в университете. В этой связи нельзя не отметить диссертацию Ки Хе Вон, посвященную исследованию общеобразовательных предметов, в том числе музыкального искусства, в вузовских учебных планах. Можно встретить работы, где дается характеристика общего музыкального образования в том или ином высшем учебном заведении. Среди трудов такого рода следует назвать книгу Кан Се Ё, в которой анализируются реалии общего музыкального образования в рамках Сеульского университета. Максимально полный комплекс исследований по музыкальному образованию в университетах собран Ли Чжон А в сборнике под его редакцией.

Изучаются и вопросы профессионального музыкального образования в Республике Корея. Приведем в пример работу Ким Со Чжин, где дается сравнительный анализ музыкального образования на примере музыкальных колледжей Кореи, Америки, Европы и т. д. Однако масштабных исследований по общему музыкальному образованию на вузовском уровне, в том числе в Республике Корея, обобщающих существующие проблемы в этой области, до сих пор нет. Нет их

и в зарубежной педагогической науке. В связи с этим нами была предпринята попытка заполнить данный исследовательский пробел для успешного решения современных задач общего музыкального образования. Всем этим обусловлена актуальность темы диссертации.

Объектом исследования является общее музыкальное образование в Республике Корея.

Предмет исследования – процесс формирования музыкальной культуры молодежи в высшем учебном заведении.

Материалом исследования являются собственные наблюдения и практический опыт преподавания предметов музыкального цикла в университетах Конджу и Ханбат, а также изучение педагогического опыта в России и США.

В качестве материалов были задействованы правительственные документы и учебные программы для вузов Республики Корея.

Кроме того, исследование опирается на результаты педагогического эксперимента, который был проведен нами с 2006 по 2013 годы в университетах Конджу и Ханбат.

Исследовательская работа была организована следующим образом:

- с 2003 по 2013 годы проходило изучение теоретических источников,
- с 2003 по 2013 годы осуществлялось наблюдение за преподаванием музыки в учебных заведениях различного профиля в Республике Корея
- с 2006 по 2013 годы разрабатывалась и совершенствовалась концепция авторской методики преподавания предмета *Понимание музыки*,
- с 2007 по 2013 год (только зимой) изучался зарубежный опыт приобщения студенческой молодежи к музыкальной культуре (в США и других странах),
- с 2006 по 2011 год осуществлялся педагогический эксперимент в университете Конджу,
- с 2011 по 2013 год проводился педагогический эксперимент в университете Ханбат,
- с 2010 по 2013 год происходило осмысление результатов экспериментов и обобщение.

Цель исследования заключается в том, чтобы выявить наиболее проблемные вопросы в организации общего музыкального образования в университетах Республики Кореи и наметить пути их устранения.

Задачи исследования включают:

- изучение литературы по истории музыки, теории и методике общего музыкального образования,
- анализ истории просветительских концертов за рубежом и в Республике Корея,
- исследование учебных программ по преподаванию музыки студентам различных специальностей в южнокорейских университетах,

- разработка оригинальной авторской методики преподавания предмета «Понимание музыки»,
- проведение педагогического эксперимента по реализации авторской методики преподавания,
- анализ результатов педагогического эксперимента.

Теоретико-методологическая база исследования. Исследование базируется на признании необходимости общего музыкального образования в период обучения в вузе, которое должно включать как целесообразно, научно-организованный учебный процесс, так и постоянное приобщение к концертной практике в виде посещения просветительских концертов, просмотра культурно-образовательных телепередач, знакомства с сайтами по классической музыке в Интернет-пространстве.

Данным принципом продиктован и выбор теоретических источников. Помимо литературы, посвященной разным аспектам музыкального образования в Южной Корее и за рубежом, в работе задействован широкий круг источников (как печатных, так и электронных) о культурно-просветительской деятельности, об эволюции музыкальной культуры.

Основы музыкального образования были изучены по трудам «Введение в музыкальное образование» (сост. Мин Гён Хун), «Основы музыкального образования» (сост. Квон Док Вон), «Введение в музыкальное образование» (сост. Ми Кён Ун и др.), «Теория и практика музыкального образования» (сост. Сок Мун Чжу и др.) и т. д. Немаловажную роль сыграли исследования англоязычных авторов: Х. Ф. Абельса, Ч. Р. Хоффера и Р. Х. Клотмана «Основы музыкального образования» и др. Также мы обращались к работам российских ученых, посвященным различным аспектам общего музыкального образования: Б. В. Асафьева, Л. А. Баренбойма, Д. Б. Кабалевского, Н. А. Терентьевой, Б. Л. Яворского, Э. Б. Абдуллина, В. И. Андреева, В. П. Зинченко, Б. С. Рачиной и других.

Постановка музыкального образования в обществе была изучена нами по труду Пак Хва Ен. Современное состояние, эволюция и реформы музыкального образования – по материалам семинара Института исследований обучения искусствам корейского университета Кёвон, по статьям Чжу Де Чжан, Ким Чжон Хван и т. д.

В связи с разработкой инновационной учебной программы для вузов мы обратились к масштабному блоку трудов, посвященных вопросам теории музыки, восприятия и понимания музыки, музыкального содержания: Б. Реймера («Эстетика музыки»), Квон Док Вона, Сок Мун Чжу, Чой Ыншика. («Философия музыкального образования») и др. Кроме того, нами были использованы материалы сайтов университетов о проведении занятий по предмету «музыка» и его преподавании в Республике Корея и США.

Теоретической основой послужили также работы по проблемам теории музыки, теории музыкального содержания, музыкальной психологии (особенно по восприятию музыки и развитию основных музыкальных способностей) российских авторов: М. Ш. Бонфельда, Н. Ю. Афонинной, А. Ю. Кудряшова,

В. Н. Холоповой, Л. Н. Шаймухаметовой, Л. П. Казанцевой, Е. В. Назайкинского, А. Л. Готсдинера, Л. Л. Бочкарёва, Г. П. Овсянкиной, А. В. Тороповой и других.

Методы исследования. В процессе исследования были задействованы теоретический, исторический методы, а также сравнительный анализ, наблюдение, анкетирование, педагогический эксперимент.

Гипотеза исследования:

- общее музыкальное образование в университете, вероятно, должно осуществляться на основе приемов, отличных от преподавания музыки в школе или задействованных на факультетах, готовящих музыкантов-профессионалов;
- вузовское общее музыкальное образование может базироваться только на новаторских комплексных учебных дисциплинах, учитывающих высокий уровень интеллектуального развития современной корейской студенческой молодежи;
- в разработке методики преподавания могут быть использованы материалы TV и сети Интернет, как широко востребованные современным человеком.

Положения, выносимые на защиту, заключаются в том, что:

- новые комплексные учебные предметы для общего музыкального образования должны стимулировать мотивацию в студенческой среде выбора факультативной дисциплины, связанной с музыкой, и пробуждение стойкого интереса к ней;
- в соответствии с требованиями времени и запросами молодежной студенческой среды в новаторском обучающем подходе особую роль должны приобрести методы визуализации на основе мультимедийных технологий последнего поколения и использования Интернет-пространства;
- приобщение студенческой молодежи к классической музыкальной культуре не может ограничиваться только аудиторными занятиями и должно сопровождаться активной художественной иллюстрацией в виде постоянного посещения просветительских концертов, прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм высокого академического уровня с использованием классической музыки;
- образование студентов, получающих профессию музыканта, должно быть направлено на приобретение навыков музыкально-просветительской деятельности и преподавания в сфере общей музыкальной педагогики, что предполагает не только усиленное изучение практических исполнительских дисциплин, но и серьезной теоретической подготовки.

Новизна исследования:

- обобщен теоретический материал по вузовскому общему музыкальному образованию;
- исследованы причины низкой результативности занятий по предмету «Понимание музыки» в университетах Республики Корея;

- разработана концепция теоретической дисциплины «Понимание музыки» как наиболее соответствующая современному уровню развития студентов;
- поставлен педагогический эксперимент в университетах Конджу и Ханбат по апробированию методов преподавания дисциплины «Понимание музыки» с активным применением мультимедийных технологий и Интернет-пространства;
- доказана положительная роль просветительских концертов и TV-программ, способствующих, в сочетании с аудиторным учебным материалом, воспитанию музыкальной культуры.

Достоверность исследования подтверждается:

- результатами изучения современной педагогической практики в Республике Корея,
- опорой на научные и методические труды последнего поколения российских, американских, южнокорейских ученых и изучение документов по организации общего музыкального образования в Республике Корея,
- обобщением материалов педагогического эксперимента в двух университетах.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его результаты позволяют изучать перспективы вузовской общей музыкальной педагогики, научно обосновывать еще более эффективные методы работы со студенческой молодежью. Диссертационные выводы дают материал для осмысления роли мультимедийных технологий, СМИ, экранных жанров, озвученных классикой, в образовательном пространстве разного статуса.

Практическая значимость исследования. Разработанный соискателем метод обучения в вузе может успешно применяться в университетах Республики Корея и других стран. Диссертация содержит советы и рекомендации по внедрению мультимедийного метода, использованию музыкальных телепрограмм и других видео-средств массовой информации для успешного преподавания предметов общеразвивающего музыкального цикла. Материалы исследования могут пополнить вузовские учебные курсы по истории, теории и технологии музыкального воспитания и образования при подготовке музыкантов-педагогов на факультетах музыки университетов и колледжей Республики Корея и педагогических университетов России.

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры музыкального воспитания и образования РГПУ им. А. И. Герцена. Ее результаты изложены в шести опубликованных статьях (три в рецензируемых изданиях) и в четырех выступлениях на международных научных конференциях РГПУ им. А. И. Герцена: «Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен» (2010, 2011) и «Музыкальная культура глазами молодых ученых» (2010, 2013). Также материалы исследования апробировались в процессе преподавания музыкально-теоретических дисциплин в университетах Конджу и Ханбат в 2006 – 2013 годах.

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы (130 наименований на русском, английском и корейском языках) и Приложения, включающего анкету с тремя опросниками по выявлению уровня музыкальной культуры корейских студентов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** обозначаются проблематика, основные цели и задачи исследования, обосновываются его актуальность и научная новизна.

Глава I – **«Музыкально-просветительская деятельность – важнейшая составляющая в приобщении населения к музыкальной культуре в Республике Корея»** – дает импульс к дальнейшему развитию научного сюжета. В первом параграфе – «Основные направления в воспитании массового слушателя» – подчеркивается, что в интенсификации процесса приобщения молодого поколения к академической музыкальной культуре должны взаимодействовать две составляющие. Во-первых, совершенствование всех уровней общего музыкального образования, предполагающее и результативное использование имеющихся ресурсов, и внедрение инновационных проектов. Во-вторых, расширение спектра просветительских концертных программ, их форм и содержания, особенно предназначенных для детей и молодежи.

Сегодня музыкальное образование в Республике Корея является обязательным. Оно, как правило, подразделяется на общее и профессиональное. Первое ориентировано на формирование музыкального восприятия и эстетического вкуса. Данный параграф диссертационного исследования направлен на поиск *целей музыкального образования*. Только после решения этого вопроса можно обратиться к рассуждениям о *совершенствовании учебных планов по общеобразовательным предметам*, к которым относятся музыкальные дисциплины *в системе высшего образования*.

Основные цели музыкального образования заключаются в формировании эстетического сознания, а частные – в развитии музыкальных способностей. Однако подлинная цель музыкального образования (эта мысль повсеместно декларируется в Республике Корея) должна заключаться в осознании значения и ценности самой музыки.

Другой путь приобщения молодежи к музыке связан с концертно-просветительской деятельностью. Она тоже должна входить в систему музыкального воспитания, быть как бы его иной формой.

Создание условий для привлечения слушателей в концертные залы является еще одной очень важной задачей музыкального образования. Необходимо воспитывать потребность визуально воспринимать музыкально-исполнительский процесс, что усиливает воздействие музыки и способствует ее пониманию. Поэтому

посещение концерта, его просмотр с помощью мультимедийных средств – это особая форма музыкального образования.

Встает проблема совершенствования концертно-просветительской деятельности. Следует обратить внимание на два положения:

во-первых, для повышения качества образовательных концертных программ нужна постоянная поддержка со стороны авторитетных общественных и государственных организаций, так как создание высокохудожественной образовательной концертной программы требует немалых финансовых и творческих ресурсов;

во-вторых, необходимо проводить много концертов, непосредственно связанных с учебными программами.

В этой связи подчеркнем, чтобы обучение восприятию музыки было эффективным, важно вести его непосредственно в контакте с живым звучанием. В диссертации приводится схема, иллюстрирующая поступательность этого организационного процесса.

Таким образом, общее музыкальное образование только тогда даст ощутимый результат, когда оно будет постоянно опираться на реальную концертную практику, именуемую *музыкально-просветительской концертной деятельностью*. Для подтверждения этого вывода в диссертации приводятся некоторые данные из истории общего музыкального образования в Республике Корея.

После Второй мировой войны Корея освободилась от японского колониального господства, но разделилась на Северную и Южную, поддерживаемые СССР и США соответственно. Тогда в Южной Корее по аналогии с американской образовательной системой было отведено большее количество часов на уроки музыки. С 1946 года, то есть с момента появления изменений в системе музыкального образования, до настоящего времени в нем выделяется семь эволюционных периодов. Все эти периоды сопровождаются реформами. Последняя из них относится к 2007 году. Именно в ней декларируется вузовское общее музыкальное образование на основе факультативной дисциплины «Понимание музыки». Однако возможности правительственного документа по сей день используются не эффективно.

В диссертации дается схема общего музыкального образования в вузах, из которой можно сделать вывод: студентам необходимо освоить слишком много теоретического материала, что не способствует непосредственному сближению с музыкой. Но практика показала, что изучение музыки должно быть основано не на теоретическом, а на реально-звуковом подходе. Доказана эффективность непосредственного участия студентов в музыкальных мероприятиях.

Во втором параграфе – «Исторический аспект музыкального просветительства» – рассматриваются вопросы становления этого вида культурной деятельности в Западной Европе, России и Республике Корея. Подчеркивается, что каждый концерт помимо эстетической функции имеет еще множество других функций, в том числе и *просветительскую*. Уже в XVIII столетии возникла особая форма концерта, в которой принцип обучения, приобщения к искусству становится целе-

направленным. В таком концерте к музыке присоединяется выразительное, поясняющее слово, и эти концерты, как правило, представляют собой нечто зрелищное, родственное театру. Потребность в таких концертах особенно возрастает в те периоды развития общества, когда оно переживает подъем в культурном развитии. В диссертации приводятся примеры замечательных просветительских концертных программ, ставших достоянием мировой музыкальной культуры.

Нельзя не отметить опыт деятельности советских филармонических организаций. На основе бесед с российскими музыкантами старшего поколения было выяснено, что практически в каждой областной филармонии вплоть до 1990-х годов существовал *музыкально-литературный лекторий* (ныне институт музыкально-литературных лекториев продолжает существовать, однако количество его творческих единиц значительно сократилось). Безусловно, одним из самых выдающихся достижений в этой области просветительства стали концерты для старшеклассников в Кремлевском Дворце съездов, проводимые под руководством и при непосредственном участии Д. Б. Кабалевского.

Концертная деятельность в Республике Корея насчитывает только несколько десятилетий. Для просветительских концертов необходима массовая подготовка своих, национальных кадров. Система музыкального просветительства предполагает не разовое филармоническое выступление (солиста, ансамбля, оркестра и др.), а серию концертов, имеющих целенаправленный тематически-образовательный характер.

Интерес в стране к просветительским концертам стал развиваться под влиянием США, а именно – знаменитых образовательных концертов Л. Бернштейна. Они способствовали широкому распространению музыкальной культуры в Корее. Именно успехи исполнительского мастерства Бернштейна стимулировали подъем исполнительского мастерства и, одновременно, музыкального образования в Республике Корея. Этот подъем приходится на период с 1990 по 1992 годы. Данное время можно считать переломным, с него по-настоящему начинается развитие музыкально-просветительской концертной деятельности.

Немаловажен тот факт, что, начиная с 1993 года, в музыкальном объединении Республики Корея *KBS* было предпринята трансляция по радио классических произведений, сопровождаемая комментариями. Это можно рассматривать как новый метод общего музыкального образования.

Наиболее активно просветительский вид концертной деятельности приходится на 2000 годы. С 2003 года появилось новое направление. Его суть заключается в том, что многие исполнительские коллективы постоянно общаются с определенной (*своей*) аудиторией, готовят тематические образовательные концерты по ее заказу и эффективно осуществляют образовательную миссию. То есть, воспитание музыкальной культуры, приобщение к академическому искусству посредством концертно-просветительской деятельности имеет сегодня в стране различные формы. Подробнее об отдельных наиболее значимых достижениях в этой области речь идет в следующем параграфе главы.

Третий параграф – «Роль зарубежного опыта в становлении жанров просветительских концертов» – направлен на исследование музыкальных программ, приобщающих самые широкие слои публики к концертной жизни. В качестве примеров привлекается успешный опыт такой формы музыкального образования в США и его развитие в Республике Корея. Нами проделан сравнительный анализ внедрения и развития образовательных концертов, заимствованных из американской системы музыкального образования, оказывающей доминирующее влияние на корейскую музыкальную среду. При этом мы не ограничиваемся только концертными залами, но также изучаем формы привлечения к академическому искусству при помощи телевизионных каналов.

Приобщение к искусству в США является не только средством выполнения государственной социальной программы по повышению культурного уровня населения, но и возможностью подготовки потенциальной публики концертных залов. Национальная политика в области искусства уделяет основное внимание художественному образованию, в соответствии с которой разработаны следующие проекты: стратегия поддержки *NEA* (национальной программы художественного образования), Институт художественного образования при Линкольн-центре, Нью-Йоркский городской центр, программа Нью-Йоркского симфонического центра. Нами дается характеристика успешной образовательной деятельности этих объединений. Также мы обращаемся к опыту Франции и Великобритании, где наряду с уроками по музыкальной грамоте и теории музыки, значительное внимание уделяется практическому владению музыкальными инструментами. В диссертации особое внимание уделяется концертам Л. Бернстайна.

Развитием их традиций стали *концерты с комментариями Кым Нансе*. С 1989 года известный дирижер Кым Нансе проводит на сцене Оперного театра концерты для школьников. С 1994 года, в связи с ростом их популярности, они преобразовались в программы «Путешествие в мировую музыку вместе с Кым Нансе». Это программы с комментариями, адресованные в основном юношеской аудитории. В диссертации характеризуется деятельность *Арт-центра* и отмечается значительная культурная роль музыкальных телевизионных передач.

В заключении главы сделан ряд выводов. Прежде всего, подчеркнута, что общее музыкальное образование может быть эффективным только тогда, когда оно постоянно сочетается с посещением студентами (школьниками) концертов академической музыки. Эти концерты должны иметь специальную образовательную направленность, и при составлении их программ надо учитывать темы учебного плана.

Для эффективности образовательного воздействия просветительских концертов следует уделять внимание организационным аспектам, которые носят рекомендательный характер.

Во-первых, изготавливать яркие, наглядно привлекательные брошюры. Их основное назначение – привлечь внимание зрителей к концерту и дать о нем необходимую информацию.

Во-вторых, после концерта публике должна предоставляться возможность общения с исполнителями. В настоящее время для этих целей создан профессиональный Web-сайт, он помогает зрителям, участникам и организаторам концерта взаимодействовать друг с другом и находить решения возникающих проблем.

В-третьих, организаторы концерта должны предоставлять возможность оставить отзывы после концерта на Web-сайте и постоянно поддерживать связь со зрителями, стимулировать их заинтересованность и участие в образовательных программах.

Движение просветительских концертов только тогда станет реальной образовательной акцией, когда в его организации будет задействованы местные сообщества. Оно должно опираться на субсидии из бюджета. В таком случае ответственные за создание просветительских концертных программ лица обретут большую творческую независимость.

Только объединение общего музыкального образования и просветительской музыкально-концертной деятельности позволит воспитать музыкально-культурную публику. Основу ее должна составить интеллигенция, специалисты, получившие высшее образование. Поэтому вопросы эффективной организации музыкального образования в университетах являются предметом изучения в следующей главе диссертационного исследования.

В главе II – «**Концепция совершенствования общего музыкального образования в университетах Республики Корея**» – рассматриваются инновации в области общего музыкального образования в аспекте совершенствования самого учебного процесса, основой которого является учебный план. Опираясь на личный педагогический опыт, мы приходим к выводу, что современные учебные планы в сфере общего высшего музыкального образования требуют корректировки.

С этой целью нами было проведено статистическое исследование предметов, входящих в программу музыкального образования в следующих университетах, имеющих факультеты музыки: Сеульский Национальный Университет (основной государственный вуз Республики Корея), университет Ёнсе (основан частным христианским фондом), университет Ханян (частное учебное заведение), Женский университет Ихва, университет Чжунан. Был также исследован ряд университетов, не имеющих музыкальных факультетов: университеты Корё, Соган, Сонгюнгван, Тонгук и муниципальный Сеульский университет. Результаты анализа распространяются только на предметы, связанные с преподаванием музыки, так называемые, музыкальные, имеющие статус общеобразовательных. Он проводился в университетах, находящихся в Сеуле. Следовательно, выводы данного анализа нельзя считать типичными для всех корейских вузов.

В первом параграфе – «Рекомендации по совершенствованию общего музыкального образования в университете» – представлены таблицы, по которым видно, что в четырех университетах, за исключением Корё, студентам не дается достаточно хорошее общее музыкальное образование.

Между тем, студентам университетов, не имеющих музыкальных факультетов, также должно даваться общее музыкальное образование высокого уровня. Налицо актуальность данного аспекта в формировании учебных планов. Одним из требований является связь между западной и традиционной корейской музыкой в содержании занятий по музыке, а также предоставление разносторонних подходов и различных направлений в организации образовательного процесса.

Важным аспектом становится стимулирование мотивации в получении музыкального образования через повышение интереса к музыкальным предметам.

Вместо увеличения численности студенческого контингента следует обратить внимание на повышение качества образования. С этой целью необходимо регулировать количество слушателей по каждому предмету. Для более интенсивного усвоения знаний требуется максимально использовать видеоматериалы, улучшить техническое оснащение учебных аудиторий.

Анализ современной ситуации в сфере общего музыкального образования на вузовском уровне свидетельствует, что необходимо его усовершенствование, в том числе и через поиск инновационных методов преподавания. Причем, в каждом отдельно взятом университете должны быть осуществлены свои реформы.

Обучение музыкальным предметам нередко проводится неполноценно. А оно должно соответствовать стандартам по подготовке специалистов нового поколения. При этом нельзя не учитывать пробелы в школьном музыкальном образовании.

При составлении учебных планов необходимо больше учитывать достижения Запада. Тем более, что многие выпускники корейских вузов продолжают образование за рубежом. Подробное знакомство с западной музыкой подготовило бы молодых специалистов к восприятию мирового культурного пространства.

Помимо корректировки учебных планов важным инновационным проектом, на наш взгляд, является активное и творческое применение в учебном процессе **новейших мультимедийных технологий**. Нами была разработана и практически апробирована в университетах Ханбат и Конджу методика преподавания предмета «**Понимание музыки**» с использованием мультимедийных средств и Интернет-ресурсов. Благодаря мультимедийным технологиям аудиторные и самостоятельные занятия наполняются обширным музыкальным материалом. Музыка, звучащая во время этих занятий, помогает студентам разобраться в ее значении как вида искусства. В нашей авторской методике важную роль играют видеофрагменты, компьютерные технологии (аудио- и видео- файлы), Интернет-пособия. Все это в комплексе усиливает *визуализацию учебного процесса*. Упор на нее соответствует тем кардинальным особенностям познавательного акта, которые наблюдаются сегодня во всем мире и получили в зарубежной науке название *визуального поворта* (термин Ф. Джеймисона).

Стержнем занятий является созданный нами Web-сайт. Он включает учебный тематический план, конспекты теоретического материала с аудио- и видеоиллюстрациями.

В качестве учебного репертуара важную роль играют жанры, обладающие ярким визуальным обликом. Исключительно благодатным для учебного репертуара является жанр классического балета. В Южной Корее очень популярны балеты П. И. Чайковского. На примере любого из трех балетов великого композитора студенты с успехом постигают структурно-выразительные, смысловые свойства музыки, ее жанровые, синестетические качества и т. д. Но, безусловно, этого можно достигнуть только с применением аудио- и видеозаписей.

Во втором параграфе – «Направленность учебных планов музыкальных факультетов в высших учебных заведениях на приобщение студентов к музыкальному просветительству» – исследовательский вектор обращен в область профессионального музыкального образования. Обусловлено это тем, что для организации и проведения просветительских концертов, для составления оригинальных креативных концертных программ нужен целый корпус музыкантов-просветителей. И это напрямую связано с профессиональным музыкальным образованием. Поэтому целью данного параграфа является анализ педагогической ситуации, сложившейся на факультетах музыки в современной Республике Корея.

Для проведения сравнительного анализа были отобраны пять столичных университетов с четырехлетним обучением (они перечислялись в предыдущем параграфе). Ограничение только лишь учебными заведениями Сеула объясняется, прежде всего, тем, что столица в экономическом и культурном развитии значительно опережает другие регионы.

Проведенный анализ показал, что учебную программу нужно больше нацеливать на просветительскую специализацию в области концертной и преподавательской деятельности. Последняя напрямую связана с общей музыкальной педагогикой, умением приобщать к музыкальной культуре молодежь, которой предстоит приобрести различные другие профессии. С этой целью в учебные программы следует ввести предметы, характерные именно для просветительской специализации.

Чтобы повысить профессиональный уровень и просветительское самосознание студентов в рамках учебного заведения должны регулярно учреждаться исполнительские конкурсы и ставиться музыкальные спектакли.

Студентам необходимо создать условия заниматься просветительской деятельностью вне стен своего учебного заведения: на концертных площадках или в других колледжах (то, что в Российских консерваториях именуется «исполнительской практикой»).

Глава III – «Практика общего музыкального образования в студенческой среде (на примере университетов Ханбат и Конджу)» – посвящена не только описанию педагогического эксперимента, но и осмыслению и характеристике новой вузовской дисциплины «Понимание музыки»: ее концепции, организации, учебного материала и методических подходов (3.1. – «Авторская методика по воспитанию музыкальной культуры у студентов вуза»).

Дисциплина «Понимание музыки» содержится в вузовских учебных планах. Ее, по-нашему мнению, нельзя свести к какой-либо одной музыкально-теоретической академической дисциплине даже в адаптированном виде, например, *Музыкальная грамота*, *Элементарная теория музыки* или *Музыкальная литература*. Нельзя ее понимать и как практическое *слушание музыки* с простейшими музыковедческими комментариями преподавателя. По мысли соискателя, *Понимание музыки* – научно обоснованный комплекс основных сведений, включающий отдельные исторические и теоретические знания: о средствах музыкальной выразительности, музыкальных жанрах и формах, музыкальных стилях и направлениях, об инструментарии, особенностях воздействия музыки, о формировании в сознании человека музыкального образа и вместе с ним постижения смысла музыки. То есть, *Понимание музыки* сравнимо с российской вузовской дисциплиной *Музыкальное содержание* (только в России на вузовском уровне она преподается будущим профессионалам – в консерваториях, что сказывается на ее информативном наполнении). В трактовке этой категории мы стоим на позициях, которые характерны для российской музыкальной науки и педагогики.

Учитывая особую роль телевидения и Интернет-ресурсов в жизни современного молодого человека, наш метод преподавания, особенно в первые месяцы занятий, предполагает использование СМИ. Средства массовой информации, наиболее тесно связанные с музыкой, – это целый блок экранных искусств, среди которых особенно выделяются телевидение и киноискусство. Обращение к СМИ не только открывает невиданные возможности для аудио- и видеоиллюстрации изучаемых теоретических положений и сведений о музыке, но и усиливает мотивацию студентов в изучении дисциплины. Если коллекцию классической музыки, используемой в рекламах, сериалах и развлекательных передачах, включать вместе с соответствующим видеопозаказом историко-теоретического материала в форме презентации, то студентам будет интереснее изучать предмет.

В диссертации подробно освещается методика приобщения к музыке студентов не музыкальных специальностей с помощью телепередач. Именно такими являются в Южной Корее «*Скандальные шедевры*», где рассказывается о музыкальных произведениях, и «*Звезды оперы*», в которой популярные певцы исполняют классические арии.

Применительно к организации учебного процесса можно сделать вывод, что при просмотре и прослушивании видеороликов с ариями в исполнении любимых звезд эстрады, человек, сам того не замечая, знакомится с классикой и постепенно адаптируется к ее образно-выразительному комплексу. Сначала он как бы *привыкает* к ее звучанию, затем *проникает* в него и только потом, через представление и ассоциации начинает *понимать* и *любить* классическую музыку.

Инновационная методика по приобщению студентов к классической музыке апробировалась в университетах Конджу и Ханбат в 2006–2013 годы. В университете Конджу педагогический эксперимент проходил в 2006–2011 годы, в Ханбат, –

с 2011 по 2013 год. Описанию и обобщению результатов педагогического эксперимента посвящены последующие три параграфа главы.

В обоих университетах он осуществлялся в рамках преподавания обозначенной факультативной дисциплины «Понимание музыки», которая изучается один семестр на 2-м курсе. В группу в среднем входило по 30 человек, одновременно мы обучали по две группы (то есть 60 студентов). Новые группы набирались каждый семестр. Поэтому в течение учебного года мы обучали по четыре группы. Следовательно, в экспериментах в университетах Конджу и Ханбат за 7 лет участвовало **28 групп** – около **950 человек**. По образовательному составу это были студенты юридического и экономического факультетов.

Констатирующий эксперимент (параграф 3.2.) проводился **14** раз, методика его проведения постоянно совершенствовалась. Время постановки констатирующих экспериментов – первое занятие семестра: **пара академических** часов. Каждый раз **две студенческие группы** разделялись на **контрольную** и **экспериментальную**. Одна группа (экспериментальная) должна была впоследствии обучаться по новой методике, другая (контрольная) – на основе традиционных теоретических подходов

В процессе констатирующего эксперимента студентам предлагалось выполнить **два диагностических задания**. Основу составляли **ответы на вопросы анкеты** по определению уровня музыкальной культуры корейских студентов (они представлены в Приложении, опросник 1). Задание № 2 включало участие в **аудиовизуальной викторине** на знание популярной классической и традиционной музыки.

В анкете первая группа вопросов (опросник 1) посвящена выявлению музыкальных предпочтений студентов и их отношения к музыкальной культуре в целом. Опросник включает 9 вопросов, из которых только вопросы 7 и 8 не имеют балльной дифференциации. Ответы на остальные вопросы предполагают варианты, каждый из которых соответствует определенному числу баллов. Максимальная балльно-рейтинговая система составляет 34 балла + 2 балла вносятся за положительные ответы на вопросы 7 и 8.

В параграфе 3.2. приведены данные анкетирования 150 человек из экспериментальных групп, обучавшихся у соискателя в **2011–2013** годах. Выбор результатов констатирующего эксперимента за указанный период обусловлен тем, что к этому времени окончательно выстроилась новая методика обучения, положенная в основу формирующего эксперимента, и в это время мы начали работать в университете Ханбат. К тому же сравнение приведенных результатов с итогами констатирующих экспериментов, проводимых в предыдущие годы, свидетельствует об их почти полной идентичности.

Обобщение материалов анкетирования представлено в девяти таблицах. Обработка их данных показывает, что в среднем для каждой группы характерно менее половины от общего количества баллов – ниже 18 баллов на студента. Если учесть, что в группе встречаются молодые люди, приобщенные к музыкальной классике, и они набирают выше 25, а то и все 36 баллов, то общая картина выри-

совывается плачевной. На основе полученных результатов по выполнению диагностических заданий можно сделать вывод: в целом для молодежи, поступающей в вузы, несмотря на ее высокий интеллектуальный потенциал, характерен низкий уровень музыкальной культуры. Для подтверждения приведем результаты ответов на первый вопрос: *Сколько раз в год Вы ходите на концерты?*

ни разу	55 чел	37 %
1-3 раза	79 чел	52%
4-6 раз	12 чел	8%
больше 7 раз	4 чел	3%
	150 чел	100%

Формирующий эксперимент проводился в рамках занятий, входящих в учебный план (параграф 3.3.). Он длился каждый раз *30 академических часов* (15 учебных недель) и также, как и констатирующий эксперимент, осуществлялся 14 раз. Помимо регулярных еженедельных занятий вся группа минимум два раза (в середине семестра и в конце) под нашим руководством ходила на просветительский концерт в филармонию. После концерта был обмен мнениями через наш личный Web-сайт. Таким образом, посещение концертного зала входит в структуру формирующего эксперимента.

В процессе его проведения для достижения полного музыкального сопереживания на занятиях нами использовалась качественная видеоаппаратура, дающая ощущение присутствия на концерте. В диссертации дается иллюстрированная характеристика необходимых мультимедийных средств, нотного материала, который вводился в виде раздаточных листов, планов проведения занятий, репертуарных списков. Мы приходим к выводу, что действенным методическим подходом (особенно на первом этапе) является изучение *классики в сочетании с различными неакадемическими жанрами и направлениями и слушание музыки с использованием СМИ*. В проведении формирующего эксперимента были задействованы разные виды экранного искусства, озвученные классической музыкой, поданные нами в образовательном контексте:

- рекламные ролики и музыкальные фильмы;
- спортивные передачи;
- популярные оперы и мюзиклы в сравнении.

Методы обучения с включением различных видеожанров можно найти на сайте соискателя. Нами также вводится *практика обучения с использованием рекламной музыки*.

Самой трудной задачей для студентов стала классификация музыкальных инструментов. Нами были проведены практические занятия с помощью видеоигр на различных музыкальных инструментах. В диссертации демонстрируется методика руководства наиболее сложным заданием: тембровым анализом знаменитых вариаций из «Форельного» квинтета Ф. Шуберта.

В конце семестра в течение пары академических часов в каждой из двух групп – экспериментальной и контрольной – был проведен *контрольный срез* результатов обучения по авторской и традиционной методикам (параграф 3.4). Итоги контрольного среза продемонстрированы в таблицах. Согласно данным этих таблиц, новые способы обучения вызвали у студентов положительную реакцию и активно стимулировали мотивацию к общему музыкальному образованию.

Вопросы для анкетирования (опросники 2, 3 из Приложения) выясняли динамику развития музыкальной культуры и оценку нового метода преподавания.

Также как и в констатирующем эксперименте, объектами этого опроса стали 150 человек из пяти групп, посещавших наши экспериментальные занятия в 2011–2013 годах. Содержание опроса было разделено на две части. Первая часть – для исследования целей посещения музыкальных занятий, последняя часть – для выявления эффекта от изучения дисциплины «Понимание музыки».

Ответы показали: у 100 процентов студентов после занятий возникло желание пойти на концерт, что является для нас самым ценным результатом.

Анкетирование контрольных групп было значительно короче, так как задавать вопросы по оценке инновационных методов обучения не имело смысла. Сравнение полученных данных показывает, что динамика культурного роста студентов контрольной группы ниже в шесть раз. Это красноречиво подтверждает ответ на последний вопрос: *Ваше желание после завершения занятий?*

Экспериментальная группа

Хотя бы 1 раз схожу на концерт	150 чел	100%
Все равно не хочу идти на концерт	0 чел	0%

Контрольная группа

Хотя бы 1 раз схожу на концерт	20 чел.	13,4%
Все равно не хочу идти на концерт	130 чел	86,6%

В результате семилетнего педагогического эксперимента можно сделать ряд выводов, которые приводятся в **Заключении**.

Основной целью общего музыкального образования в вузе является приобщение к достижениям мировой классической музыкальной культуры. Высшим результатом педагогического общения – воспитание любви к классическому наследию и как следствие – пробуждение желания регулярно ходить на академические концерты, слушать их с помощью масс-медиа и т. д. Это должно стать духовной потребностью современного молодого человека, что, несомненно, скажется на обогащении качества его жизни и на развитии креативных способностей.

Следует учитывать психологию взрослого молодого человека, его опыт общения с художественным творчеством, высокую информационную осведомленность в других областях знания, особенно в сфере мультимедийных технологий.

Студентов надо *погружать* в близкую им художественную среду, которая сегодня определяется СМИ и тиражируемой ими масс-культурой. Однако эта среда должна стать базой для приобщения к академическому искусству. Взаимодей-

ствие с ней способно вызвать интерес к предмету «музыка» и стимулировать мотивацию.

Для этого педагогам надо осваивать новые методы обучения. Именно мультимедийные технологии являются тем стержнем, на который должно опираться общее музыкальное образование. Это требует от преподавателей постоянного пополнения своих знаний, умений и навыков не только в сфере музыкального искусства, но и в других областях. Осмысление концепции учебной программы для общего музыкального образования вузовского уровня, ее разработка представляют собой еще более сложную задачу, нежели для профессионального учебного заведения.

Исследование учебных программ и других учебно-методических материалов по общему музыкальному образованию в корейских университетах различного статуса свидетельствует, что отмеченные особенности образовательного процесса не учитываются. Составители этих программ в лучшем случае пытаются адаптировать уже сложившиеся академические дисциплины. Сутью новых методов обучения являются визуальные подходы. Их использование учитывает и психологическую парадигму современного общества (визуальный поворот), и его тотальную информатизацию.

На факультетах музыки должно быть создано образовательное пространство, стимулирующее успешную концертно-просветительскую деятельность и разработку инновационных дисциплин по преподаванию предмета «музыка» для студентов других профессий. Будущих музыкантов следует ориентировать на самообразование в течение всей профессиональной жизни, не замыкаясь в рамках только своей специальности

Итак, с помощью инновационных музыкальных материалов для студентов разных специальностей открывается путь к музыке, а для студентов-музыкантов расширяются профессиональные горизонты.

Несмотря на свою непродолжительную историю, музыкальное образование в Республике Корея много раз реформировалось. Однако еще не найдена адекватная требованиям времени форма организации педагогического процесса ни в общем, ни в профессиональном образовании. В ее нахождении и обосновании видится одна из перспектив в развитии педагогической науки.

В России в высших учебных заведениях не запланировано общее музыкальное образование даже в рамках факультативных дисциплин. Однако это не снимает с повестки дня проблемы приобщения российского студенчества к академической культуре. В поиске новых форм общего музыкального образования, вне рамок учебного процесса, тоже видится актуальное исследовательское поле.

Список опубликованных работ

1. Джон, С. Новые мультимедийные технологии как дополнение к традиционным методам преподавания музыкально-теоретических дисциплин / С. Джон // Человеческий капитал. – № 11 (59). – 2013. – С. 141–143 (0,4 п. л.)
2. Джон, С. Общее музыкальное образование в университете Ханбат и телевизионные программы: о новом методическом подходе / С. Джон // Современные проблемы науки и образования (электронный журнал). – 2013. – № 6; URL: <http://www.science-education.ru/113-11691> (дата обращения: 16.01.2014) (0,4 п. л.)
3. Джон, С. Современное состояние общего музыкального образования в университетах Республики Корея / С. Джон // Фундаментальные исследования – 2013. – № 11. – Ч. 6. – С. 1221–1225 (0,5 п. л.)
4. Джон, С. Подготовка музыкантов-просветителей для повышения культурного уровня массового слушателя в Республике Корея на современном этапе / С. Джон // Музыкальная культура глазами молодых ученых / РГПУ им. А. И. Герцена / С. Джон. – СПб.: Астерион, 2011. – Вып. 6. – С. 192–201 (0,5 п. л.)
5. Джон, С. Проблемы и перспективы музыкального образования в Республике Корея / С. Джон // Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен, Сборник статей / РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб.: Перспектива, 2011. – Ч. I. – С. 141–148 (0,75 п. л.)
6. Джон, С. Жанры просветительских концертов как форма приобщения публики к классической музыке на примере опыта США и Республики Корея / С. Джон // Музыкальное образование в современном мире: Диалог времен. Сборник статей / РГПУ им. А.И. Герцена – СПб.: Перспектива, 2012. – Ч. I. – С. 146–161 (0,8 п. л.)

Подписано в печать 03.02.14	Формат 60x84 ¹ / ₁₆	Цифровая	Печ. л. 1.2
Тираж 100	Заказ 02/02	печать	

Типография «Фалкон Принт»
(197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 54, офис 2)