

Научная статья
УДК 378.147(44:470+571)
<https://doi.org/10.24158/spp.2022.1.21>

Особенности организации научно-исследовательской деятельности исполнителей-инструменталистов в музыкальных вузах Франции и России

Людмила Васильевна Варавина

Ростовская государственная консерватория имени С.В. Рахманинова, Ростов-на-Дону, Россия,
l.varavina@inbox.ru, <http://orcid.org/0000-0001-8628-9287>

Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию организации научно-исследовательской деятельности исполнителей-инструменталистов Высшей национальной консерватории музыки и танца Парижа и консерваторий России. Анализ особенностей двух образовательных систем показал их значительные различия в организации процесса обучения, содержании предлагаемых для изучения дисциплин, требованиях к выпускным квалификационным работам обучающихся. Представлена характеристика российской модели, демонстрирующей сложившуюся традиционную систему, направляющую и организующую процесс обучения на всех уровнях образования. Раскрывается самобытность французской модели, которая представляет собой разветвленную гибкую многоуровневую систему, в большей степени обращённую к современной действительности и демонстрирующую готовность к постоянной адаптации. Описание французской и российской систем дается последовательно, с освещением особенностей каждого из трёх уровней высшего образования и выявлением основополагающих тенденций, организующих в них причинно-следственную связь содержания и структуры. Инновационный современный подход французских преподавателей к обучению инструменталистов-исполнителей представляет большой интерес для российских исследователей-методистов и достоин внедрения в отечественную систему музыкального образования.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, организация процесса обучения, личная учебная работа, дипломный реферат, диссертация, артист-исполнитель, бакалавриат, магистратура

Для цитирования: Варавина Л.В. Особенности организации научно-исследовательской деятельности исполнителей-инструменталистов в музыкальных вузах Франции и России // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 1. С. 157–171. <https://doi.org/10.24158/spp.2022.1.21>.

Финансирование: исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект № 19-013-00855) в Ростовском государственном экономическом университете.

Original article

Features of the organization of research activities of instrumentalists in music universities in France and Russia

Liudmila V. Varavina

Rostov State Rachmaninoff Conservatory, Rostov-on-Don, Russia,
varavina@inbox.ru, <http://orcid.org/0000-0001-8628-9287>

Abstract. The article is devoted to a complex research study of the organisation of research activities of instrumentalists at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris and conservatories in Russia. Analysis of the characteristics of the two educational systems has shown significant differences in the formation of the learning process, the content of related disciplines and the requirements for students' final qualification works. The characteristic of the Russian model is presented, demonstrating the established traditional system that guides and organizes the learning process at all levels of education. The originality of the French model is revealed, which is an extensive flexible multilevel system that is more oriented to modern reality, demonstrating readiness for constant adaptation. The description of the French and Russian systems is presented sequentially, highlighting the features of each of the three levels of higher education, identifying the fundamental trends organizing the causal relationship of content and structure. The innovative, modern approach of French teachers towards training instrumentalists-performers is of great interest to Russian researchers-methodologists and is worthy of introduction into the domestic system of music education.

Keywords: scientific research activity, learning process organization, personal educational work, diploma thesis, dissertation, artist-performer, bachelor's degree, master's degree

Funding: the study was carried out under the Russian Foundation for Basic Research support (RFBR, project No. 19-013-00855) at the Rostov State University of Economics.

For citation: Varavina, L.V. (2022) Features of the organization of research activities of instrumentalists in music universities in France and Russia. *Society: Sociology, Psychology, Pedagogics*. (1), 157–171. Available from: doi:10.24158/spp.2022.1.21 (In Russian).

Принятие Общевропейской системы LMD привело к структурной трансформации высших учебных заведений, унификации их с заданными образцами. При этом было гарантировано сохранение самобытности вузов с возможностью развивать фундаментальные традиции и следовать индивидуализированным принципам развития.

Предметом нашего рассмотрения является использование исследовательской деятельности в обучении исполнителей-инструменталистов в высших музыкальных учебных заведениях Франции и России. Анализировать эти процессы мы будем на примере сопоставления организации научно-исследовательской деятельности в Высшей национальной консерватории музыки и танца Парижа (CSNMDP – Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Paris) и в консерваториях России, осуществляющих свою образовательную деятельность согласно Болонской декларации.

Цель данного исследования: выявить приоритетные и перспективные формы организации научно-исследовательской деятельности инструменталистов-исполнителей, методологические концепции организационных процессов, обозначить возможные инновационные пути совершенствования обеих систем.

Организация исследовательской деятельности инструменталистов Парижской (CSNMDP) и российских консерваторий процессуально имеет значительные, заслуживающие особого внимания отличия, что, однако, не говорит о существенной разнице в достижении необходимого профессионального уровня результатов обучения.

Необходимо указать на особый организационно-управленческий аспект, объединяющий европейские музыкальные вузы. Отличительной чертой в межгосударственной структуризации и организации руководства образовательной системой в Европе, в отличие от России, является функционирование сети различных ассоциаций и научных центров, направляющих образовательную деятельность вузов, в нашем случае – музыкальных. Определяющими и знаковыми явились два форума Европейской сети художественных исследований (ENAR), которые прошли в 2009 году в Генте и в 2010 году – в Париже и были посвящены рассмотрению следующих вопросов: определению понятия художественного исследования, специфике организации обмена информацией в области художественных исследований, внедрению художественных исследований в образовательный процесс с первого года лисанс (аналог бакалавриата) до докторантуры.

В качестве определяющих позиций в организации научных исследований во Франции провозглашены следующие¹:

«– не поддаваться искушению “импортировать” чужую модель, какими бы убедительными ни были ее результаты, так как прямое заимствование конструкций, взятых из другого контекста, может привести к “трансплантации”, которая вряд ли сможет “прижиться” по соображениям как структурной, так и культурной совместимости;

– избегать чрезмерной конкретизации (профессионализации) исследования, стремиться к неразрывной связи ее с художественной практикой.

– не увлекаться чрезмерной разработкой учебных планов: соблазн получить “идеальный” учебный план может быстро привести к перегрузке учебного процесса. Этот момент неоднократно подчеркивался на европейских форумах, в частности, в Пражском коммюнике “К европейскому пространству высшего образования”» (Poirier, 2010: 37).

Приведённые выше формулировки показывают четкую ориентацию французской образовательной модели на совершенствование национальных традиций, определяется также четко очерченное видение дальнейшего развития стратегии обучения.

Исследовательская деятельность музыкантов во Франции понимается широко, затрагивая многочисленные научные изыскания, ранее не ассоциирующиеся с музыкальным образованием. Передовые технологии, появление новых профессий, возникающих на стыке искусств, технических специальностей и науки поддерживаются повсеместно благодаря возникшим в последние

¹ Это коммюнике подписали 33 страны. Европейская комиссия, в которую входят члены Совета Европы, Европейской ассоциации университетов (EUA), Европейской ассоциации высших учебных заведений (EURASHE) и Европейского союза студентов (ESU), подчеркнула важность обеспечения качества и контроля за курсами с точки зрения рабочей нагрузки.

годы многочисленным центрам, ассоциациям и прочим структурам, призванным интенсивно развивать современные исследовательские направления. Перечень специализированных центров весьма широк¹.

Координирующую роль в вопросах адаптации программ, взаимодействия обучающих музыкальных учебных заведений и учреждений, принимающих молодых специалистов, определения направлений развития научно-исследовательской деятельности в консерваториях выполняет Европейская ассоциация консерваторий (l'Association européenne des conservatoires, AEC).

В России аналогичные функции в сфере музыкального образования закреплены прежде всего за Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством культуры РФ, а также за Российским союзом ректоров, региональными советами ректоров. Деятельность этих структур призвана обеспечить решение более общих, стратегических задач, касающихся всех вузов, в том числе вузов искусств и культуры. Очевидно, этим объясняется своеобразная универсальность и идентичность консерваторий России.

Во Франции анализ проблемных вопросов и ракурс их рассмотрения показывают высокий уровень взаимодействия консерваторий, университетов, ассоциаций и научных центров, что позволяет им обсуждать и решать сугубо профессионально ориентированные задачи, более детально внедряясь в учебный и творческий процессы музыкальных вузов при сохранении самобытности каждого учебного заведения.

Введение исследовательской работы в программы подготовки исполнителей-инструменталистов в рамках консерваторского обучения во Франции началось в 2008–2009 г. Оно было корреспондировано исполнителям-практикам с целью стимулирования расширения знаний в области художественного поиска и приобретения в результате навыков исследовательской работы, отличных от тех, что формируются у них в процессе исполнительской деятельности. В программы были введены соответствующие обучающие дисциплины, постулирована необходимость приобретения практических исследовательских навыков в процессе научных изысканий. Необходимость и целесообразность написания научно-методической работы исполнителями-практиками в процессе обучения в консерватории широко обсуждалась во Франции на страницах научных изданий, цитаты из которых приводит на страницах своей монографии «Художественные исследования в высшем музыкальном образовании» Ален Пуарье (Poirier, 2010). Он цитирует дискуссионно-обостренные высказывания коллег: «В этом плане характерна точка зрения известного американского пианиста и музыкального писателя Шарля Розана, отличающаяся неоднозначностью оценки полезности научных изысканий в области искусства для практикующих музыкантов. С одной стороны, он не отрицает роли знаний, признавая, что понимание западной музыки невозможно без анализа социокультурного контекста и стиля того или иного произведения, аргументируя это тем, что даже эстетика, провозглашающая автономию произведений искусства, не может быть избавлена от истории, ибо постулаты этой эстетики сами вытекают из истории» (Poirier, 2010). С другой стороны, Розан убежден, что музыку в большей степени, чем литературу или изобразительное искусство, нельзя ограничивать четкой системой анализа – музыкального либо исторического. И хотя поиски вне пределов му-

¹ AST – «Искусство, наука, технологии» («Arts, Sciences, Technologies»), созданная в Гренобле в 2003 году; SCRIME – Творческая и исследовательская студия электроакустической музыкальных информатики в Талансе; LAM – (лютер – акустика – музыка) в Жюссье, практикующая прием молодых исследователей; ACROE (Association pour la création et la recherche sur les outils d'expression) – Ассоциация по созданию и исследованию средств выражения (экспрессии) совместно с Политехническим институтом Гренобля; AEC (Association européenne des conservatoires) – Европейская ассоциация консерваторий; AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) – Агентство по оценке исследований и высшего образования; CFPM (Centre de formation professionnelle de la musique) – Центр профессионального музыкального образования; CESR (Centre d'études supérieures de la Renaissance) – Центр исследований эпохи Возрождения; CICM (Centre de recherche en informatique et création musicale) – Центр компьютерных исследований и создания музыки; CMBV (Centre de musique baroque de Versailles) – Центр музыки барокко в Версале; CMDL (Centre des musiques Didier Lockwood) – Музыкальный центр Дидье Локвуда; CREM (Centre de recherche en ethnomusicologie) – Исследовательский центр этномузыкологии; ELIA (Ligue européenne des Instituts d'Art) – Европейская лига Институтов искусств; ENAR (European Network for Artistic Research) – Европейская сеть художественных исследований; FNEIJMA – Национальная федерация джазового направления и современной музыки; GRAME (Générateur de ressources et d'activités musicales exploratoires) – Генератор ресурсов и исследовательской музыкальной деятельности; GRM (Groupe de Recherches Musicales) – Группа музыкальных исследований; IRPMF (Institut de recherche sur le patrimoine musical en France) – Институт исследований музыкального наследия во Франции; IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) – Институт исследования и координации акустики и музыки), исследовательская организация, созданная по поручению Жоржа Помпиду композитором Пьером Булезом для современных музыкальных и музыковедческих исследований. Институт, ассоциированный с Центром Жоржа Помпиду, открылся в 1977 г.

зыкального искусства придают ему некую осязаемость, однако все же «...музыка никогда не признаёт примат (главенство) контекста, которому ее удобно подчинить, – социального, исторического или биографического» (Rosen, 1998). Кроме еще нескольких высказываний Шарля Розана, Ален Пуарье приводит аргументации Жан-Клод Риссе (Jean-Claude Risset), а также высказывает собственное отношение к проблеме введения обязательной исследовательской деятельности для исполнителей: «Известно, что много студентов-музыкантов, выпускников высших консерваторий сталкиваются с реалиями трудоустройства, необходимостью сменить профессию и вынуждены соотносить свои возможности с разнообразными предложениями на рынке труда. Это служит важным аргументом того, почему необходимо обучать исследовательской деятельности с ориентацией на практику и предлагать инструменты для адаптации и личного развития, как студентов, так и преподавателей. В этом суть проблемы обновления профессиональной практики, которую «на каждом шагу подстерегают рутина и усталость» (Poirier, 2010: 7). В процессе исследования Ален Пуарье формулирует основополагающий ключевой тезис, побуждающий к обязательному формированию исследовательских навыков в процессе обучения – это проблема трудоустройства и адаптации молодых специалистов в стремительно развивающемся социокультурном пространстве. В настоящее время мы наблюдаем повсеместное безусловное признание координирующей роли научно-исследовательской деятельности в сфере практической исполнительской деятельности музыкантов, а также достижений в области педагогики, музыковедения, продюсерства, звукотехники и т.д.

В российских консерваториях формирование навыков исследовательской деятельности инструменталистов практикуется уже много десятилетий. Ведущие консерватории с 1960-х годов практиковали обязательное написание выпускной исследовательской реферативной работы объемом от 25 страниц и более. Государственные экзамены музыкальных вузов включали и включают исполнение разностилевой и разножанровой программы, а также защиту реферата и коллоквиум. Никаких дискуссий по поводу целесообразности или ненужности получения научно-исследовательских навыков исполнителями-инструменталистами не наблюдалось, это направление было принято сразу как обязательное, воспитывающее музыканта-профессионала широкого профиля.

Две сосуществующие системы с точки зрения организации исследовательской деятельности инструменталистов Франции и России в их синхроническом срезе обнаруживают содержательное и целеполагающее единство. Тематика рефератов российских студентов полувековой давности мало чем отличается от современных тематических направлений и во Франции, и в России, так как основными сферами исследования были и остаются педагогика, методика, интерпретация, исторические обзоры, сравнительный анализ, переложение. Перечисленные направления зафиксированы как приоритетные в современных руководствующих документах Парижской консерватории и государственных стандартах российских консерваторий. «Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать современному уровню развития науки, учитывать потребности практики... и направлена на решение профессиональных задач в области истории, теории и практики музыкально-инструментального исполнительского искусства, музыкальной педагогики; освещение академических и нетрадиционных музыкально-педагогических систем в зависимости от направленности (специализации/вида) ООП»¹.

За прошедший более чем полувековой период практики обязательной защиты выпускной письменной работы российскими инструменталистами требования к ее структуре и содержанию менялись не раз. Ранее многие работы представляли собой реферирование научно-методической или музыковедческой литературы в русле обозначенной темы. Поиск исследовательские устремления имели место быть, но жестких требований на этот счёт не существовало. Десятилетие за десятилетием совершенствовались требования к написанию реферата. Постепенно менялись рекомендации к его структуризации, более концептуальным становился план работы, декларировалось более целенаправленное использование литературы, студенты постепенно осваивали премудрости прямого и косвенного цитирования, учились последовательно выстраивать материал. Для выпускников специалитета, магистратуры и ассистентуры-стажировки наличие исследовательской составляющей сегодня является обязательным и лежит в основе определяющего критерия профессионализации. В настоящее время письменное исследование выпускника инструменталиста-исполнителя называется «Выпускная квалификационная работа» (ВКР), и её уровень является приоритетным и определяющим при окончании консерватории. Обязательность написания ВКР не оспаривается, однако представляется несколько сомнительной её ключевая позиция в виде исполнения сольной программы инструменталистом в рамках проведения итоговой государственной аттестации.

¹ Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы / Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова. Ростов-на-Дону, 2019. С. 6.

Концептуальность и унифицированность подхода к написанию ВКР в консерваториях России даёт возможность исследовать и обозначить основополагающие требования, организующие и направляющие этот процесс.

Следование методическим рекомендациям по написанию ВКР, разработанным в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по всем образовательным программам высшего образования, обеспечивает единство подходов студентов к форме и содержанию квалификационных работ. Согласно положениям о ГИА обучающиеся-инструменталисты по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ассистентуры-стажировки выпускные квалификационные работы выполняют в форме дипломного реферата (бакалавриат) и дипломной работы (специалитет, магистратура, ассистентура-стажировка), которые включают следующие разделы: оглавление, введение, содержательную часть работы, заключение, список литературы (библиография), приложения. *Оглавление* отражает структуру реферата и является логической основой всей работы. Во *введении* обосновывается выбор темы, формулируются цели и задачи исследования, определяется его объект и предмет, обозначаются основные проблемы, даётся характеристика информационной базы. В *содержательной части* излагается основной материал реферата. В *заключении* формулируются выводы. *Список литературы* представляет собой перечень источников, привлекавшихся обучающимся для создания текста ВКР, оформленных по принятому стандарту. *Приложение* не является обязательной частью выпускной работы и может содержать иллюстративные и иные вспомогательные материалы. Структурное единство ВКР никак не ограничивает уровень и масштаб исследовательских процессов, отличающихся у бакалавров, специалистов, магистров и ассистентов-стажёров.

Магистерские и ассистентские дипломные рефераты предполагают более глубокий уровень исследований, обобщений, приветствуется рассмотрение нового взгляда на анализируемую проблему с изложением самостоятельных выводов и гипотез, полемическое сопоставление различных мнений, формулирование инновационных концепций или тенденций развития.

Координация студента в процессе написания дипломного реферата на всех направлениях осуществляется научным руководителем.

Рекомендуемые объёмы выпускной квалификационной работы: в форме дипломного реферата – 1–1,5 п.л.; в форме дипломной работы – 1,5–2 п.л. (специалитет), 2–2,5 п.л. (магистратура, ассистентура-стажировка).

Данное направление исследовательской деятельности выпускников-инструменталистов завершается аттестационным испытанием в виде защиты выпускной квалификационной работы.

Следует также сказать, что помимо собственно научно-исследовательской работы в рамках подготовки ВКР в учебных планах российских консерваторий есть и специальные дисциплины, ориентированные на формирование у обучающихся необходимых компетенций для осуществления исследовательской деятельности.

Особенности организации научно-исследовательской деятельности исполнителей-инструменталистов в Национальной консерватории музыки и танца Парижа (CSNMDP – Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Paris), ведущем вузе Франции в продвижении этого направления, не имеют такой унификации, как в России. Организация формирования исследовательской деятельности на каждом уровне высшего образования (licence – master – docteur) имеет свои характерные особенности и в целом представляет монолитную единую систему, более детальное рассмотрение которой будет представлено ниже.

В качестве ключевого отличия организации исследовательской деятельности студентов национальных консерваторий Парижа и Лиона от аналогичной российской системы выступает наличие партнёрства между Сорбонским университетом и консерваториями, что демонстрирует интеграцию двух образовательных систем на всех уровнях обучения. Партнерские отношения между двумя высшими национальными консерваториями музыки и танца (CNSMD) и университетом позволили наладить сотрудничество, которое постоянно развивается, диверсифицируется и расширяется. Для осуществления совместной образовательной деятельности Парижская консерватория и университет разработали объединенные учебные планы, унифицировали расписание, согласовали сроки и регламент изучения студентами дисциплин. Совокупно комплекс корректировки учебных программ был направлен на усиление фактической связи теории и практики музыкально-исполнительского искусства с повышением мобильности и адаптации выпускников в последующем трудоустройстве. Направление тематики изысканий при этом должно находиться исключительно в сфере, близкой к основной деятельности консерватории.

Часть дисциплин, формирующих компетенции исследовательской деятельности изучаются студентами консерватории в университете, также руководство изысканиями осуществляется двумя (иногда тремя) научными руководителями, от консерватории и университета.

Рассмотрим поэтапно необходимые нам для анализа и сравнения базисные аспекты, определяющие процесс обучения в воспитании научно-исследовательских компетенций на всех уровнях высшего образования консерватории Парижа: организацию и руководство, условия приёма, сопутствующие дисциплины, тип и направление, объём, формы отчётности.

Licence (первый уровень высшего образования). Партнерство между Национальной консерваторией музыки и танца Парижа и отделом UFR в университете Париж – Сорбонна (Unité de formation et de recherches – учебный и научно-исследовательский факультет университета в области гуманитарных наук) позволяет студентам, принятым на 1-й уровень, получить вместе с дипломом лисанс консерватории, при соблюдении условий зачисления в университет, лисанс по музыке и музыковедению университета Париж-Сорбонна, для чего студент должен изучить ряд гуманитарных дисциплин.

Цель результата обучения на первом уровне Licence, как сформулировано в «Практическом руководстве»,¹ – овладение техническим и художественным мастерством высокого уровня, что связано с дополнительными фундаментальными знаниями, позволяющими получить высокий профессиональный уровень компетентности во всех сферах деятельности, доступных в соответствии с выбранной студентом специальностью.

Изучение университетских дисциплин, выполнение комментариев к концертам, составление небольших аннотаций являются своеобразной поддержкой и методологической практикой не только в процессе обучения, но и для того, чтобы обеспечить высокое качество умения рассуждать, анализировать, необходимых для реализации будущих проектов и обучения на втором и третьем уровнях высшего образования. В отличие от российских выпускников-бакалавров, предоставляющих ВКР в виде дипломного реферата, написание обязательной письменной работы по окончании первого этапа обучения во французском вузе не требуется, хотя в процессе обучения закладываются базовые теоретические знания и начальные основы практического создания эссе к произведениям, затрагивающим область теоретических и музыковедческих знаний.

Master – магистр (второй уровень высшего образования). В 2009 году Агентство по оценке исследований и высшего образования (AERES – Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) провело оценку высших национальных консерваторий музыки и танца в Париже и Лионе (CNSMD – Conservatoire National Supérieur Musique et Danse) и объявило, что оба вуза имеют право присуждать степень магистра в конце второго уровня обучения. Основанием послужило признание представленных исследований преподавателей, осуществляющих свою деятельность в различных областях одновременно: концертный исполнитель международного уровня и профессионал в области аудиовизуальной записи, директор музея и музыкальный критик, музыковед и т. д.). Таким образом, две ведущие консерватории Франции стали присуждать квалификацию магистра не так давно – с 2009 года. Диплом магистра исполнителя-инструменталиста, кроме исполнения сольной программы и обязательного сертифицирования всех необходимых дисциплин, предполагает представление аттестационной комиссии письменной магистерской работы и её публичную защиту.

Постулирование необходимости формирования обязательных навыков научного исследования для обучающихся второго уровня Master – Магистр потребовало введения в учебный план ряда соответствующих дисциплин. Кроме обязательных общетеоретических курсов и практик студент-master после определения темы исследования и обсуждения актуальности своей будущей работы получал двух научных руководителей – от консерватории и университета.

На первом курсе магистратуры введён курс «Методология исследования». Содержание его позволяет студенту получить большой спектр необходимых базовых знаний: овладеть технологией написания работы согласно установленным позициям (план, презентация), подготовить устную презентацию документального исследования (источники, интернет, библиотеки, библиография), научиться анализировать (метод, применяемый к репертуару, критическое осмысление), получить знания в области органологии, навыки редактирования (анализ издания, поиск источников), музыкальной критики (история исполнения), например, исследование репертуара и разработка темы и/или программы концертов и записей, или трансляции и коммуникации.

Исследовательское направление включает в себя обязательные практики: посещение серии конференций, которые знакомят музыкантов с принципами государственного и частного финансирования музыкальной деятельности; посещение семинаров, касающихся музыкальной терапии.

Модуль «Посвящение в педагогику» предполагает занятия в больших и малых группах по основам педагогических наук (история и словарный запас), изучению дидактических принципов и сетевой структуры учебных учреждений Франции. Он обязателен для тех студентов, которые хотят получить отдельный диплом СА (преподавателя) и будут обучаться в этом направлении.

¹ Règlement Des Études Musicales 2020–2021 [Электронный ресурс] // Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. URL: https://www.conservatoiredeparis.fr/sites/default/files/Cursus/CNSMDP-Reglement-etudes_musicales.pdf (дата обращения: 12.01.2022). (на фр. яз.)

Раздел «Профессиональная ситуация» предполагает написание докладов или составление устных презентаций по темам, относящимся к изучению практических аспектов профессии, затрагивающим существенные проблемы современного мира, связанные с социальной жизнью артиста. Многие обсуждаемые темы охватывают широкий круг вопросов – от структурных («Культурная политика в области музыки в Европе», «Государственное финансирование» и «Корпоративное финансирование») до юридических («Статус артиста»); многие из них касаются профессиональной реализации («Представить себя и обеспечить свое продвижение», «Создание и представление художественного и культурного проекта»). Эти исследования нацелены на возможное будущее трудоустройство, что требует социальной, юридической и политической осведомленности студентов. Такой практико-ориентированный подход особенно полезен тем, кто уже ведет профессиональную деятельность, находясь в стенах вуза.

Инструменталисты-исполнители, претендующие на получение диплома магистра в конце второго цикла, представляют персональную учебную работу (ТЕР – Travail d'étude personnel)¹. Она всегда состоит из письменной части и при необходимости имеет музыкальное сопровождение. Тематика преимущественно музыкально-художественная, которая определяется студентом по окончании курса методики исследования. Письменные работы имеют названия «Исследовательский проект» или «Личная учебная работа» и реализуются на втором году второго цикла обучения. Валидация этой работы может включать в себя звуковой рендеринг (записанный или нет), письменные документы (документация произведений, библиографические или другие источники) и устную защиту и т. д. ТЕР не надо путать с письменной работой (магистерской диссертацией), которую предоставляют в рамках обучения, ведущего к получению диплома преподавателя СА, или изучения дополнительной дисциплины, если она включает в себя историю музыки, анализ, посредничество.

Профессор парижской консерватории Ален Пуарье на страницах своей монографии «Художественные исследования в высшем музыкальном образовании» (Poitiers, 2010) приводит список тем из первого издания прикладных и фундаментальных групповых и индивидуальных исследовательских проектов магистров, выпущенных в конце 2009–2010 года, которые дают представление об их аналитической, эстетической или органо-логической направленности.

Темы личных учебных работ магистрантов аналитической, органо-логической направленности:

Цвет и значение тональностей в 24 прелюдиях Ф. Шопена, ор. 28.

Энергия в музыке для виолончели Бернда Алоиса Циммермана и Янниса Ксенакиса.

Влияние традиционных восточных ритмов на фортепианные произведения: «Каталог птиц»

О. Мессиана.

Симфонии для органа К.М. Видора. Эволюция формы и письма.

Использование и значение ударных в произведениях Жерара Гризи и его предшественников.

Сонатина для флейты и фортепиано П. Булеза.

Размышления о додекафонизме в «Органной книге» Оливье Мессиана.

Сравнение интерпретаций «Детских сцен» Р. Шумана, ор. 15.

Различные интерпретации «Вальса» Мориса Равеля.

«Телефон» Дж. Менотти: обучение реализации лирического шоу во всех его компонентах.

Музыкально-литературная переписка двух русских авторов: Эдисона Денисова и Андрея Макина.

Культурный шок Востока в фортепианном творчестве Клода Дебюсси.

Тема ночи в музыке.

Карл Филипп Эммануэль Бах и Людвиг ван Бетховен: родственная связь через идею фантазии.

Музыка К. Дебюсси и классическое китайское искусство.

Третий концерт Рахманинова или ложное осуждение безосновательной (неоправданной) виртуозности.

Музыкальные связи между Востоком и Западом в «Семь хайку» Оливье Мессиана.

Соната для виолончели во Франции в конце XIX века.

Эволюция контрабаса в джазе.

Софья Губайдулина в сердце советского режима: эстетика неприятия.

Саксофон в творчестве Антона Веберна и Альбана Берга: символика инструмента в его историческом, социально-политическом и культурном контексте.

Кларнет во времена Дж.М. Молтера (1696–1765).

¹ ТЕР может выполняться в группах из 2 или 3 студентов при условии, что роль каждого участника четко обозначена в коллективной работе.

Происхождение и различие двух видов контрабасовых смычков.
Анатолий Кусяков: соната № 6 для аккордеона.
Комментарий к «Методу игры на клавесине» Оноре Гарнье.
Темы личных учебных работ, касающиеся исполнительства:
Исполнение Второго концерта для скрипки и оркестра Бели Бартока.
Напевность (вокальность) в исполнении на альте классических и современных произведений.
Понимание произведения для улучшения его интерпретации: пример «Лесного царя» Ф. Шуберта, транскрибированного Г.В. Эрнстом.
Хроматическая фантазия И.С. Баха: от оригинала к транскрипции З. Кодая для альты.
Сонаты Брамса для скрипки и фортепиано: эссе по анализу интерпретации во французском стиле.
Иерархическое видение транскрипции: его вклад в концертный аккордеон.
Влияние записи на интерпретацию и изучение инструментов.
Творчество и камерная музыка: сотрудничество с молодым композитором (коллективный доклад).
Темы личных учебных работ педагогической, психологической направленности или о взаимоотношениях музыки и общества:
Отчет о прошедшем годе в Лейпциге в рамках обмена по программе «Эразмус».
Музыкальное образование в Японии.
Зарождение музыкального слуха.
Резонанс тела как педагогический инструмент в работе над постановкой аппарата трубочки.
Страх сцены – друг или враг исполнителя?
Какова поза пианиста?
Место художника в обществе, или «множественный художник».
Классическая музыка в современном обществе – в упадке?
Популярность классической музыки и ее значение в средствах массовой информации.
Многие темы ярко свидетельствуют о заинтересованности студентов в новых, нетрадиционных подходах к изучению в области интерпретации, транскрипции, психофизики, развития музыкальных способностей, что как раз и доказывает необходимость и востребованность научно-исследовательских изысканий в современном художественном пространстве.
С 2010 года национальные консерватории Парижа и Лиона в партнёрстве с университетами получили право на выдачу двух дипломов – степени мастера (в нашем случае – магистра инструменталиста-исполнителя) и СА (Certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique) – сертификата пригодности к исполнению обязанностей учителя музыки. Студент, желающий получить квалификацию преподавателя должен пройти конкурсный отбор. Обучение в университете и консерватории может осуществляться при этом как параллельно, так и в разные сроки. Продолжительность обучения – два года.
Педагогические факультеты университетов Парижа и Лиона выдают дипломы преподавателей с 1993 года, что говорит об их многолетнем опыте и профессиональной зрелости в этой области. В процессе обучения на получение двойного диплома СА магистр посещает блок необходимых дисциплин и расширенный спектр практик, разработанных совместно консерваторией и университетом. Завершает обучение публичная защита магистерской диссертации – исследования объемом от 50 до 100 страниц. Этому предшествует подготовительная работа, распределенная на два года, которая проводится под тщательным контролем преподавательского коллектива и научных руководителей. Она предусматривает: определение и уточнение проблематики исследования в конце первого года; презентацию работы на исследовательском семинаре в начале второго года; представление первой версии директору по исследованиям и подготовку первой защиты; вручение первого варианта рукописи руководителю диссертации в начале второго квартала; завершение исследовательской работы (диссертации) в начале третьего триместра.
С 1993 по 2010 гг. в обоих учебных заведениях было подготовлено более 400 работ в области педагогики. Ален Пуарье в обозначенной выше монографии приводит наиболее интересные, на его взгляд, студенческие исследования. Приведём некоторые из них:
Размышление о роли анализа в педагогике: обзор-анализ-интерпретация на примере сонаты Бетховена, оп. 110. CNSMDP 1993.
Современное обучение на саксофоне и новая методика. CNSMDP 1993.
Умственно отсталые дети и музыкальная практика: мечта..., но не утопия! CNSMDP 1999.
Баухауз (Bauhaus): эссе о сближении искусства и общества. CNSMDP 1999.
Оценка учащихся в музыкальной школе: от структур до инструментов. CNSMDP 2000.
Концерт: его роль и функции в специальном музыкальном образовании. CNSMDP 2000.
Умственная работа или интеграция мысли, тела и эмоций. CNSMDP 2002.

Само собой разумеется... Беседа с детьми шести-восьми лет во время урока по виолончели. CNSMDP 2002.

Изнанка возвышенного или о наличии юмора в фортепианном репертуаре. CNSMDP 2002.

Символика тональностей. CNSMDP 2004.

Какую скрипку (скрипки) сегодня преподают в музыкальной школе? Смешение (Le métissage) «ноу-хау» в центре инструментального обучения. CNSMDL 2005.

Равенство возможностей в музыкальной школе. За «честную» музыкальную школу (альт). CNSMDL 2005.

«Ты говоришь мне ... Я забываю – Ты повторяешь ... Я запоминаю – Ты участвуешь ... Я учусь». Эссе-размышление о преподавании, направленного на то, чтобы научиться уходить от случайного. CNSMDL 2005.

Личность учителя музыки сегодня: между специализацией и культурным многообразием. Путь начинающего учителя. CNSMDL 2005.

Перекрестные взгляды на высшее музыкальное и художественное образование. CNSMDL 2005.

Орган в России и его преподавание в Московской и Петербургской консерваториях в XIX веке. CNSMDP 2006.

Каковы пути развития осмысленного музыкального образования? (гобой). CNSMDP 2006.

Размышления о месте класса хорового дирижирования в музыкальной школе. Практика руководства хором как инструмента обучения музыке. CNSMDL 2007.

Фортепианное обучение по первой книге Дьёрдя Лигети: педагогическая лаборатория. CNSMDL 2007.

Опера без слов. Параллель между драматической и клавишной музыкой Георга Фридриха Генделя. CNSMDP 2008.

Транскрипция для клавесина лютневых пьес первой половины XVII века как педагогический инструмент в современном обучении. CNSMDP 2008.

Обретение смысла в обучении подростков. CNSMDL 2009.

Европейская методика в Париже эпохи Просвещения (метод преподавания фортепиано или клавесина И. С. Баха и Ф. П. Риччи, 1786 г.). CNSMDP 2009.

Университеты в партнёрстве с консерваториями проводят тематические семинары с целью воспитания практики рассуждений, обобщений, анализа, а политика приглашения видных учёных-исследователей способствует погружению магистрантов в проблемы гуманитарных наук, дидактики, эпистемологии. Всё это позволяет студентам на более высоком уровне разрабатывать индивидуальные проекты под патронажем группы научных руководителей.

Подводя итог описанию методологии развития исследовательских компетенций в магистратуре, мы можем констатировать, что сформулированная в «Практическом руководстве» цель этого цикла полностью реализуется в процессе обучения в виде развития творческой личности, поиска индивидуализированной области специализации, развития вдумчивого художественного мастерства и самостоятельности на очень высоком уровне, формирования умения проводить и описывать исследования по художественной практике, развития способности вписываться в профессиональную жизнь.

Docteur – докторантура (третий уровень высшего образования). Плодотворное сотрудничество и партнёрство между Сорбонским университетом Париж-IV и Парижской консерваторией позволило открыть в 2009–2010 гг. под совместным руководством специалистов консерватории и университета (Fiche technique du Doctorat d'interprète CNSMDP) докторантуру по ряду специальностей, ставшую третьим уровнем высшего музыкального образования. Аналогичная докторантура была открыта и в консерватории Лиона.

Данный уровень образования фокусируется на взаимодействии профессионального опыта инструменталистов-исполнителей и проведении исследований в области интерпретации и художественного распространения музыки. «Обсуждение исследований должно быть достаточно широким, чтобы позволить каждому учреждению продвигать свои собственные исследовательские программы и приоритеты. В то же время дебаты необходимо будет адаптировать к особому характеру и цели высшего музыкального образования. Чтобы добиться успеха, нам нужно оставаться как можно ближе к основной деятельности консерватории»¹.

Исследования инструменталистов должны выходить за рамки исполнительской деятельности и касаться области взаимодействия практики и научных достижений в смежных областях.

¹ Polifonia [Электронный ресурс] // Association Europeenne des Conservatoires Academies de Musique et Musikhochschulen. URL: <https://aec-music.eu/project/polifonia/> (дата обращения: 24.01.2022) (на фр. яз.).

Высшая национальная консерватория музыки и танца Парижа (CNSMDP) для инструменталистов-исполнителей предлагает три курса (три направления) пост-магистратуры:

1. Докторантура музыки – исследования и практика.
2. Направление подготовки артиста-исполнителя.
3. Направление подготовки артиста-исполнителя со специализацией на современном репертуаре и творчестве¹.

Рассмотрим особенности каждого направления.

1. Доктор-исполнитель

Докторантура музыки – исследования и практика

Обучение по этому направлению предназначено для тех, кто способен и желает одновременно совмещать концертную практику и научно-исследовательскую деятельность, что в результате даёт возможность во время концертирования посредством интерпретирования попадать в «динамику профессиональной интеграции». Выступления в качестве солиста, ансамблиста, солиста с оркестром напрямую связаны с проводимыми исследованиями, ведущими в итоге к написанию диссертации в области интерпретации, изучения репертуара, органологии, художественного творчества. Таким образом осуществляется взаимосвязь исследовательской области и исполнительства.

Вступительные экзамены включают: предоставление комиссии письменной работы по предстоящему исследованию (объёмом от 4 500 до 7 500 символов); публичное выступление продолжительностью около 1 часа, состоящее из программы, связанной с предметом исследования, избранного кандидатом; собеседование продолжительностью около 15 минут, в частности, по теме исследования.

Продолжительность обучения – 3 года с возможностью продления его до 5 лет. На протяжении всего образовательного периода исследовательская работа и инструментальная практика тесно связаны, что позволяет докторанту написать диссертацию и вести активную концертную деятельность, подпитывая исследования и в то же время опираясь на них в практической деятельности. Руководят процессом профессор-референт консерватории и научный руководитель от университета.

По окончании цикла обучения студент получает диплом доктора музыки университета Сорбонны / Парижской консерватории. Докторантура музыки – исследования и практика считается успешно законченной, если студент успешно и своевременно представил завершённую диссертацию, исполнил часовую программу, обусловленную темой его исследования, и публично защитил диссертацию. Согласно регламенту, установленному учреждениями-партнёрами, предоставляемый выпускником письменный аттестационный труд (докторская диссертация) должен включать не менее 150 страниц.

Ален Пуарье приводит темы работ первых пяти выпускников совместной докторантуры (Poirier, 2010):

1. Скрипка: «Интерпретация скрипичного репертуара первой половины XX века».
2. Флейта: «Противостояние между Брайаном Фёрнихоу (Brian Ferneyhough) и Сальваторе Счаррино (Salvatore Sciarrino)».
3. Арфа: «Транскрипция французского клавишинного репертуара для арфы».
4. Фортепиано: «Место произведений Яна Вацлава Хуго Воржишека (чеш. Jan Václav Hugo Voříšek) (1791–1825) в фортепианном творчестве его эпохи».
5. Фортепиано: «Яннис Ксенакис о фортепианном искусстве».

В настоящее время на сайте Парижской консерватории в свободном доступе размещены диссертации докторантов последнего десятилетия, обладателей совместного диплома доктора-исполнителя². Обозначенные темы диссертаций представляют несомненный интерес:

Паганини за фортепиано: Ференц Лист, Ферруччо Бузони, Михаил Задора, Марк Гамбург, Игнац Фридман и «Великий путь» (Горан Филипек. 2018).

Композитор и исполнитель: анализ процесса создания произведения (Климент Химберт. 2017).

Современный репертуар аккордеона в Европе с 1990 года: утверждение новой звуковой идентичности (Винсент Лермета. 2016).

Расшифровка часов – интерпретация времени в книге Сальваторе Счаррино «Орологио ди Бергсон» и Брайана Фернейхоу «Карцери д'Инвенционе IIb» (Маттео Сезари. 2015).

¹ Все три направления доступны претендентам, получившим степень магистра.

² Thèses, Mémoires et Travaux // Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. URL: <https://www.conservatoiredeparis.fr/fr/recherche-et-editions/editions-et-publications/theses-memoires-et-travaux> (дата обращения: 15.01.2022). (на фр. яз.)

Ксенакское фортепиано – от концепций к инструментальному языку: проблемы интерпретации (Стефаноса Томопулос. 2013).

Тело, жесты, восприятия. Взаимосвязи, артикуляции и поэтика инструментального, акустического и электроакустического пространства (Марко Суарес-Сифуэнтес. 2017).

Дисчувственность исполнителя (Маэль Байи. 2020).

От клавесина до арфы – транскрипция французского репертуара XVIII века (Констанция Луццати. 2014).

Получение диплома столь высокого статуса требует наличия ярких профессиональных музыкальных способностей, достойного интеллектуального развития и великой трудоспособности, что подвластно далеко не всем, поэтому квалификации «доктор-исполнитель» удостоиваются немногие избранные.

2. Артист-исполнитель

Направление докторантуры с присвоением квалификации «артист-исполнитель» ориентировано на обучение концертанта, обладающего, наряду с выдающимися исполнительскими возможностями, способностями к музыковедческой деятельности, интерпретации, а также иметь качества артиста, способного адаптироваться в современном обществе с его стремительно меняющимися запросами и ориентирами.

Цель обучения данного направления предполагает воспитание музыканта, способного практиковать исполнительскую деятельность на высоком профессиональном уровне, создавать и осуществлять личные творческие проекты, соответствовать высоким образцам в сфере интерпретации, способствовать художественной интеграции, популяризации и распространению музыкальных программ разнообразных форм и содержания.

Кратко обозначим порядок приёма на обучение по этому направлению специализации. К вступительным испытаниям допускается обладатель диплома магистра, представивший необходимый набор документов и описание проекта с указанием преследуемой цели и средств, которые студент намеревается использовать, чтобы ее достичь. Экзамен включает в себя публичный концерт продолжительностью около часа, состоящий из программы, связанной с проектом кандидата и собеседование продолжительностью примерно 15 минут.

При успешной сдаче вступительных испытаний продолжительность обучения составит 1 или 2 года.

После зачисления студент формирует совместно с руководителями и административными структурами консерватории план реализации своего проекта.

В процессе обучения большое внимание уделяется навыкам интерпретации, анализа, которые формируются в результате изучения материалов по музыковедению в теоретическом и историческом аспектах. В процессе исследования и исполнения произведения создаваемые варианты интерпретации требуют таких форм анализа и методов, которые были бы направлены на практическое сценическое воплощение, – этим вопросам посвящены различные курсы, семинары, конференции.

Несомненный интерес, на наш взгляд, представляют исследования и дискуссии, основанные на опыте и практике. Пьер-Лоран Эймар охарактеризовал важную сферу жизнедеятельности исполнителя в современном социуме: «Музыкант-исполнитель сегодня развивается в культурной среде, характеризующейся вездесущностью истории, дефицитом связи с творцами, упадком художественного образования и все усиливающимся присутствием новых технологий. Наблюдатель и актер, он постоянно вынужден пересматривать свою роль в изменчивом и гибком мире. Если он хочет сохранить смысл и жизнь произведений в этом месте откровения, которое является сценой, он должен творчески выбирать свой репертуар, компоновать свои программы и сочитать различные музыкальные параметры»¹.

В связи с этим тематика предлагаемых курсов охватывает широкий спектр проблем, которые касаются любого исполнителя (Poirier, 2010):

- определение перспективных направлений, отбор соответствующего репертуара, создание интересных программ, выбор образовательных стратегий;
- тело и пространство: исполнитель и сцена, тело исполнителя, разные виды звукового оформления, многообразие приемов, акустическая проекция;
- виртуозность: творческие подходы к виртуозности через историю;
- определение темпа: пульсация, ритм, проектирование и проживание времени в музыке;

¹ Pierre-Laurent Aimard : Rôle et responsabilités de l'interprète aujourd'hui [Электронный ресурс] // France Culture. URL: <https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france/la-camera-est-une-sort-de-fetich-filmer-au-moyen-orient-lecon-inaugurale-damos-gitai-0> (дата обращения: 21.01.2022). (на фр. яз.)

- язык и речь: взаимосвязь между разговорным и музыкальным языком; грамматика, артикуляция, выражение;
- звук: соотношение между высотой звуков (интервалы, гармония, окраска), звуковая шкала;
- форма: размышление о разных типах форм, форма и память.

На каждом курсе проводятся семинары («Выбор качества звука в зависимости от стиля или контекста», «Как интерпретировать те или иные полифонические стили?» и т.д.), которые в меньшей мере ориентированы на традиционное музыковедение, чем на развитие реального мышления, происходящее в результате исполнительской практики современного уровня.

Как мы видим, обучение сфокусировано на становлении артиста-исполнителя, способного создавать интерпретации, реализовывать творческие проекты и корреспондировать их обществу.

Диплом концертного исполнителя выдаётся студенту, если он выполнил все задачи, определённые и зафиксированные программой обучения, а также подготовил и продемонстрировал персональный проект (в виде оригинальной концертной программы), принятый в присутствии директора консерватории или его представителя, директора по музыкальным исследованиям, руководителя студенческого отдела, менеджера по профессионализации; во время последующего собеседования студент предоставляет все сведения и документы, показывающие правильную реализацию своего личного проекта.

Что касается исследовательского компонента этого направления, то он просматривается как пронизывающая всё обучение основа для поднятия на более высокий профессиональный уровень исполнительского художественного мастерства музыканта и стимулирования его адаптации в артистической концертной среде. Проекты предполагают написание сценария, театрализацию, ведение концерта, разные формы общения со зрителями, применение современных технических средств. Все эти составляющие оценивает комиссия по завершении концерта.

3. Диплом артиста-исполнителя – современный репертуар и творчество

Цель этого направления обучения – изучение и распространение современной музыки. Оно позволяет студентам совершенствоваться в качестве солистов и ансамблистов в данной области, овладевая искусством интерпретации сложных современных произведений, в которых используются современные техники композиции, обращаясь к слушателям с аннотациями и разъяснениями, что способствует динамичной профессиональной интеграции; устанавливая личные контакты с композиторами, что способствует созданию новых произведений. Активное сотрудничество исполнителей и композиторов, презентация новых сочинений на фестивалях, конкурсах благоприятствуют распространению современной музыки. Курс предполагает участие студента в различных ансамблях и вокально-инструментальных группах, а также сольные выступления. Подобного автономного, выделенного в отдельный цикл направления в российских вузах нет.

В статье «Комплексный подход в подготовке специалистов в области современной музыки: из опыта Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца» И.П. Дабаева пишет: «В отличие от предоставления разрозненных сведений по различным предметам в Парижской консерватории в рамках третьего высшего цикла обучения осуществляется комплексный подход, объединяющий полученные за годы обучения знания и навыки в области современной музыки с опытом ее исполнения. Данный класс называется “Современный репертуар и композиция третьего высшего цикла” (*Répertoire contemporainet creation 3e cycle supérieur*). По окончании его выдается диплом современного исполнителя (DAI). Курс доступен для кандидатов, имеющих диплом магистра и желающих специализироваться в области современной музыки. Он интегрирует исполнителей разных специальностей, композиторов, исследователей... Таким образом, в рамках данного класса осуществляется завершающее комплексное становление музыканта-специалиста в области современной музыки» [5, с. 241].

Приём на обучение по рассматриваемому направлению осуществляется на конкурсной основе. Экзамен состоит из публичного концерта продолжительностью около 40 минут, включающего современный репертуар (Берио, Булез, Лигети, Штокхаузен и др.), и собеседования продолжительностью 15 минут, касающегося мотивации кандидата.

Продолжительность обучения – 1 год с возможностью однократного продления. Обширная образовательная программа обсуждается, принимается и контролируется руководителем-референтом.

Выдача диплома артиста-исполнителя современного репертуара вручается студенту после выполнения им всех предусмотренных программой задач, освоения всех элементов и демонстрации соответствующего концертного проекта современной музыки.

Подробное описание специфичности обучения инструменталистов-исполнителей в докторантуре обосновано тем, что представленная концепция из трёх направлений раскрывает многомерность понятия исследовательской деятельности исполнителя-практика. Докторантура завершает полный цикл обучения инструменталистов. Необходимо обозначить наиболее самобытные, не имеющие аналога в отечественных музыкальных вузах подходы и структурные решения организации образовательного процесса во французских консерваториях. Прежде всего это более широкое понимание исследовательской деятельности и наличие соответствующих нетрадиционных для российских музыкальных вузов форм отчётности. Результат научно-исследовательской деятельности докторантов-инструменталистов может быть зафиксирован в написании диссертации (высочайший уровень), сценариев, музыковедческих эссе, аннотаций, докладов, разработки и реализации творческих проектов, создании продуманных и взвешенных интерпретаций, а также в освоении и донесении до слушателей посредством подготовленных диалогов и дискуссий сложного, абстрагированного языка современной музыки.

На наш взгляд, воплощенная в реальном обучении дифференциация заслуживает внимания и представляет собой позитивный опыт, так как раскрывает перед обучающимися обширную область применения полученных знаний и навыков, ориентирует на дальнейшее саморазвитие и уверенность в собственных возможностях, ещё в период обучения является средством для получения практического опыта для будущей реализации.

Обобщая вышеизложенные положения обзора трехуровневой образовательной структуры высшего образования, целью которой в обеих системах является воспитание концертного исполнителя, преподавателя, широко образованного исполнителя-исследователя, можно сказать, что выявленных структурных различий между отечественной и французской системами подготовки музыкантов-исполнителей довольно много. Только одно из предлагаемых направлений в консерваториях дублирует другое – это «Подготовка артиста-исполнителя» и «Искусство музыкально-инструментального исполнительства. Сольное исполнительство».

Сопоставим направления, предполагающие защиту диссертаций. Французский курс «Докторантура музыки – исследования и практика» (исполнительство), реализуемый в партнерстве с университетом Сорбонны, отличается тем, что предлагает степень доктора в сфере исполнительства и предусматривает защиту докторской диссертации, в то время как защита кандидатской диссертации в России (такого статуса диссертаций во Франции нет) по направлению «Искусствоведение: музыкальное искусство» доступна исполнителям, но ограничена только исследовательской деятельностью и подготовкой к защите. Не имеет аналога в российских вузах такое направление, как «Диплом артиста-исполнителя – современный репертуар и творчество», ориентирующий обучающихся исключительно на исполнение и изучение современной музыки (соло, в составе ансамблей, соло с оркестром). «Ансамблевое исполнительство» как отдельное направление не практикуется во Франции.

Резюмируя всё вышесказанное, необходимо сделать ряд выводов.

Обзор организационных моделей двух систем образования в консерваториях при идентичности трёхступенчатой конструкции LMD реально демонстрирует многоёмкость и гибкость образовательного процесса в рамках этой структуры. Относительно проявления научно-исследовательских тенденций открываются безграничные возможности. Российская практика с 60-летней историей, совершенствуясь в области содержания и структурных новаций, внешне остаётся традиционной и пока не предлагает иных форм квалификационных работ инструменталистам. Французский опыт внедрения в образовательный процесс НИР, насчитывающий полтора десятка лет, наряду с сохранением традиционной формы – исполнения программы и защиты письменной работы, предлагает профессионально убедительные формы выпускных проектов, отвечающих запросам современного мира. Именно они представляются более перспективными для большей части выпускников исполнителей-инструменталистов, так как способствуют активизации и стимулированию их творческого развития и более успешной реализации в будущем трудоустройстве.

Темы письменных исследовательских работ российских студентов в большей степени обращены к анализу классического репертуара и реже – к изучению проблем современной музыки. Этот факт связан с тем, что воспитание российских исполнителей в большей степени основывается на изучении классического наследия. Репертуар студентов-исполнителей обеих стран в своей основе идентичен, однако во Франции поощряется изучение современной музыки, свидетельством чему является открытие докторантуры по исполнению современной музыки.

Вышеизложенные списки работ магистрантов и докторантов Парижской и Лионской консерваторий свидетельствуют о заинтересованности студентов в изучении современной музыки и актуальных тенденций в художественной сфере. На страницах своего исследования Венсан Лерме (Vincent Lhermet, обладатель диплома квалификации «доктор-исполнитель») подчёркивает необходимость сотрудничества молодых исполнителей с композиторами своей страны: «Связь между

студентами высших учебных заведений и композиторами соотечественниками имеет первостепенное значение, поскольку молодые исполнители после окончания учебы продолжают сотрудничество с композиторами своей страны, что обуславливает необходимость налаживания подобных связей уже во время обучения в докторантуре». Далее он пишет об интересном факте – обязательном включении в программы обучения сочинений докторантов-композиторов данного учебного заведения, специально написанных для определённого исполнителя или ансамбля. Такие установки уже практикуются во многих консерваториях Европы. В направлении исполнения и изучения современной музыки отечественным консерваториям есть что позаимствовать из опыта французских коллег, сохраняя при этом свои традиционные формы обучения.

Исследовательская деятельность и организация образовательного процесса в сфере подготовки преподавателей высшей категории во Франции содержательно и структурно предстаёт более внушительной целостной системой. Присвоение квалификации преподавателя по окончании магистратуры и ассистентуры-стажировки в России происходит только на основании изучения небольшого списка дисциплин и не предполагает обязательного написания письменной работы по этому направлению. Выпускник вправе выбрать тему выпускной квалификационной работы, которая может быть обращена в область исполнения, интерпретации, исследования педагогических или методических проблем. Или – или. Французская модель исключает такой подход: получению квалификации преподавателя предшествует написание и защита диссертации. Российский подход в воспитании преподавателей музыки, на наш взгляд, требует комплексной реорганизации с учётом положительных наработок в этой области французских коллег.

Итоги нашего исследования можно сформулировать в виде перспективных рекомендаций для российских музыкальных вузов, согласно которым требуется корректировка образовательного процесса в них в виде обновления учебных планов, внедрения во внеучебную работу практики проведения тематических семинаров, лекций при активном сотрудничестве студентов и преподавателей, изучения работ зарубежных студентов, публичного обсуждения результатов творческой и научно-исследовательской деятельности обучающихся, издания перспективных студенческих работ, поощрения студенческих проектов, постоянного обновления рабочих программ соответствующих дисциплин и практик.

Список источников:

Варавина Л.В. Сравнительная характеристика процесса обучения инструменталистов-исполнителей на всех уровнях высшего образования во Франции и России // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2021. № 12 (92). С. 333–350. <https://doi.org/10.24158/spp.2021.12.51>.

Дабаева И.П. Комплексный подход в подготовке специалистов в области современной музыки: из опыта Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2021. № 12 (92). С. 237–242. <https://doi.org/10.24158/spp.2021.12.36>

Lhermet V. *Le Répertoire Contemporain de L'accordéon en Europe Depuis 1990: L'affirmation D'une Nouvelle Identité Sonore*. P., 2016. 268 p. (на фр. яз.)

Poirier A. *La recherche artistique dans l'enseignement musical superieur*. Paris, 2010. 103 p. (на фр. яз.)

Rosen Ch. *Aux Confins du Sens. Propos Sur la Musique*. Montrouge, 1998. 176 p. (на фр. яз.)

References:

Dabaeva, I. P. (2021) An Integrated Approach to the Training of Specialists in the Field of Contemporary Music: Based on the Experience of the Paris Higher National Conservatory of Music and Dance. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika*. (12 (92)), 237–242. Available from: <https://doi.org/10.24158/spp.2021.12.36> (in Russian).

Lhermet, V. (2016) *Le Répertoire Contemporain de L'accordéon en Europe Depuis 1990: L'affirmation D'une Nouvelle Identité Sonore*. Paris. 268 p. (in French)

Poirier, A. (2010) *La Recherche Artistique Dans L'enseignement Musical Superieur*. Paris. 103 p. (in French)

Rosen, Ch. (1998) *Aux Confins du Sens. Propos Sur la Musique*. Montrouge. 176 p. (in French)

Varavina, L. V. (2021) Comparative Characteristics of the Process of Teaching (Training) Instrumentalists-Performers at All Levels of Higher Education in France and Russia. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika*. (12 (92)), 333–350. Available from: <https://doi.org/10.24158/spp.2021.12.51> (in Russian).

Информация об авторе

Л.В. Варавина – Заслуженный работник высшей школы, профессор, заведующий кафедрой баяна, аккордеона Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, Ростов-на-Дону, Россия.

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727064.

Information about the author

L.V. Varavina – Honorary Figure of Russian Higher Education, Professor, Head of the Bayan, Accordion Department, Rostov State Rachmaninoff Conservatory, Rostov-on-Don, Russia
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=727064.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 29.12.2021;
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 19.01.2022;
Принята к публикации / Accepted for publication 25.01.2022.