

Мир науки. Педагогика и психология / World of Science. Pedagogy and psychology <https://mir-nauki.com>

2020, №6, Том 8 / 2020, No 6, Vol 8 <https://mir-nauki.com/issue-6-2020.html>

URL статьи: <https://mir-nauki.com/PDF/111PDMN620.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Бурякова Л.А. Организация и содержание музыкального образования в университетах Франции // Мир науки. Педагогика и психология, 2020 №6, <https://mir-nauki.com/PDF/111PDMN620.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Buryakova L.A. (2020). Organization and content of music education in French universities. *World of Science. Pedagogy and psychology*, [online] 6(8). Available at: <https://mir-nauki.com/PDF/111PDMN620.pdf> (in Russian)

Исследование осуществлено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ, проект №19-013-00855) в Ростовском государственном экономическом университете. Тема проекта: «Тенденции развития музыкального образования в современной Франции». Руководитель проекта – доцент Л.А. Бурякова

Автор благодарит за любезно предоставленные материалы и бесценные сведения, полученные в личном общении: французских исследователей, профессоров Университета Сорбонны: Жана-Пьера Миаларе (Jean-Pierre Mialaret) и Даниэль Пистон (Daniel Pistone); профессоров Парижской консерватории, музыковедов: Флоранс Бадоль-Бертран (Florence Badol-Bertrand) и Реми Кампоса (Remy Campos), профессора класса аккордеона Макса Боннэ (Max Bonnay); директора отдела международных отношений Парижской консерватории Гречан Амюзан (Gretchen Amussen) и координатора по внешним связям Аню Сергееву (Ania Sergueeva); директора библиотеки Гектора Берлиоза Парижской консерватории Сесиль Гран (Cécille Grand) и библиографа Яна Мевеля (Yann Mevel); выпускников Парижской консерватории: исследователя Александра Жюана (Alexandre Juan) и доктора музыковедения, концертирующего артиста, преподавателя Лионской консерватории Венсана Лерме (Vincent Lhermet)

УДК 378.1(44)

ГРНТИ 14.35.07

Бурякова Любовь Александровна¹

ФБГОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Таганрогский институт имени А.П. Чехова, Таганрог, Россия
Доцент

Кандидат педагогических наук, доцент, лауреат всероссийских и международного конкурсов
E-mail: l.bevza@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5783-1556>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=282951

Организация и содержание музыкального образования в университетах Франции

Аннотация. В статье выявлено, что современная модель университетского музыкального образования, основы которого были заложены еще в средневековой Сорбонне, и затем возрождены в начале XX века, обладает рядом специфических отличий: многообразие форм дипломов и системы их присуждения; сохранение высокого уровня музыковедческой подготовки, включая специалистов большого спектра музыкальных профессий, связанных с современными звуковыми технологиями; сочетание обучения с длительными стажировками в профессиональных сообществах и коллективах; формы организации научных исследований под руководством нескольких докторских школ, включая взаимодействие с различными, в том числе немusикальными областями знаний, изучаемыми в ракурсе, ориентированном на музыку.

¹ <https://www.facebook.com/profile.php?id=100007961552554>

Рассматривается как продуктивная так называемая система накопления и передачи «кредитов», или баллов, признающая эквивалентность уровня знаний по дисциплинам в любом университете Европы и дающая возможность свободного перемещения студентов из университета в университет с целью продолжения образования в новых условиях, приобретения интересного практического опыта по своей специальности.

Представленный нами анализ организации музыкального образования в университетской структуре Франции убеждает в ценности полученных данных, в особенности в плане изучения феномена сохранения национальных традиций обучения на фоне присоединения к общеевропейской системе унификации уровней и дипломов университетского образования. Это важно для нас с точки зрения осознания места и ценности собственных наработок в области отечественного университетского музыкального образования на пути сближения нашей образовательной системы с общеевропейской, принятой в рамках Болонского соглашения.

Ключевые слова: музыкальное образование; университеты Франции; факультеты музыковедения; звуковые технологии; этномузыкология; музыкотерапия

Введение

Тема университетского музыкального образования, имеющего давнюю историю и обладающего во Франции особым статусом, всегда вызывала интерес у отечественных педагогов и исследователей. Однако обсуждаемая в статье проблематика ранее не являлась предметом отдельного исследования в отечественной литературе. Основанием для изучения достижений Франции в области музыкального образования в университетах служат прогрессивные новации в данной сфере, особенно ярко проявившиеся на протяжении двух последних десятилетий. Цель исследования: осмысление позитивного опыта Франции, его сопоставление с теорией и практикой обновления отечественной системы университетского музыкального образования с целью возможного переноса некоторых аспектов этого опыта в российскую систему образования.

Методологической и теоретической основой исследования является системно-структурный подход к рассмотрению системы музыкального образования в университетах Франции, позволяющий концептуально осмыслить своеобразие и логику ее построения. В основу работы были положены методы анализа, сравнения, интерпретации, концептуализации, обобщения полученной информации; гипотетико-дедуктивный метод, предполагающий выдвижение предположения о причинах и закономерностях формирования оригинальной и эффективной системы современного французского музыкального образования в рамках мультидисциплинарной университетской среды.

В исследовании задействовано значительное количество франкоязычных источников на языке оригинала, а также сведения, любезно предоставленные французскими коллегами во время личного общения.

1. Уровни и направления музыкального образования в университетах Франции

Высшее образование в университетах Франции организовано согласно трехуровневой системе LMD (эквивалент европейской BMD), основанной на структурном единообразии европейских систем высшего образования с признанием трех уровней степеней: лисанс (=бакалавр), мастер (=магистр) и доктор [1].

Основными областями университетского образования являются искусство, литература и языки, гуманитарные и социальные науки, коммуникация и информация, право и экономические науки, наука и техника, преподавание которых в различных университетах связано с факультетами UFR (Unité de Formation et de Recherches), а также институтами, лабораториями, докторскими школами и исследовательскими центрами.

Валидация учебных подразделений позволяет накапливать кредиты ECTS (European Credit Transfer System), которые признаются эквивалентными для университетских степеней в европейских странах и позволяют конвертировать оценки на основе так называемого процентия студента, высчитываемого по определенной схеме и фиксируемого в университетской таблице [2]. Существует также практика передачи кредитов (по решению педагогической комиссии) с одной дисциплины на другую, которая продиктована различием программ и содержания курсов в разных странах и учебных заведениях.

Музыке и искусству в университетах посвящено несколько направлений, среди них основными являются различные ветви музыковедения, педагогика, посредничество, управление и культурный менеджмент, наука и звуковые технологии, музыкальная терапия².

«Классическое» музыковедение как направление университетского образования сосредоточено на исследованиях в области истории, эстетики и анализа музыки и включает аспекты социологии культуры и этномузыкологии. Кроме «классических» музыковедов, музыковедческую подготовку на уровне 1 цикла (лицанс) осуществляют мастера (магистры), которые специализируются по другим направлениям: педагогике и дидактике, посредничеству, администрированию и управлению культурой. Некоторые музыковедческие дисциплины магистратуры ориентированы непосредственно на области исполнительства или композиции.

Подготовка преподавателей – подразумевает обучение учителей музыки для всех ступеней общего образования – начиная с материнской школы до лица.

Посредничество, управление и культурный менеджмент – очень распространенная специализация, со многими вариантами и специфическими отличиями в разных университетах – включает около десяти учебных предметов, посвященных исключительно музыкальной области.

Наука и звуковые технологии – предлагается в виде нескольких университетских курсов по подготовке специалистов аудиовизуальных профессий и звукового творчества.

Музыкальная терапия – востребованное направление университетского образования в контексте медицинского сопровождения пациентов в больницах, социальных центрах и т. д.

Далее дадим обзор упомянутых специализаций. Если в целом охарактеризовать музыковедческое образование в университете, то оно, в основном, ориентировано на изучение теоретических аспектов музыкальных профессий, в то время как подготовка музыкантов-практиков является преимущественно прерогативой высших консерваторий, высших школ и центров высшего музыкального образования. Однако такое разделение весьма условно, так как перечень специальностей в различных университетах варьируется.

2. Музыковедение как базисный элемент всех музыкальных профессий

Музыковедение является основой всего спектра специальностей, связанных с музыкой. Эта традиция уходит корнями в Средневековье. Вспомним, что с момента основания

² Здесь и далее сведения взяты из официального сайта Парижской филармонии: <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/enseignement-superieur-musique-universite.aspx#01>.

Парижского университета на рубеже XII–XIII веков, музыка входила в число элитных дисциплин, и многие музыкально-теоретические трактаты периода позднего средневековья создавались в университетской среде. «Первичным был факультет искусств, затем можно было специализироваться на медицинском, юридическом или богословском факультетах» [3, с. 30]. Эта модель обучения послужила образцом и для других университетов Европы.

Начиная с XVI века³, в силу многих причин социокультурного характера, музыка постепенно начинает терять свои лидирующие позиции в университетах, что постепенно приводит практически к полному ее исчезновению как учебной дисциплины.

Восстановление музыкального обучения в университетах Франции происходит лишь в начале XX столетия благодаря усилиям Ромена Роллана, возглавившего первую кафедру истории музыки, образованную им в Сорбонне в 1904 году. Инициатива Р. Роллана была поддержана прогрессивной культурной французской элитой, однако ему пришлось преодолеть укоренившийся в профессорской среде, особенно филологических факультетов, стереотип восприятия музыки как «незначительного и не заслуживающего внимания» занятия. «Музыка, наконец, проникла в университет. Это произошло не без трудностей <...> до сегодняшнего дня всеобщая история искусства отказывалась предоставить ей место, в каком бы то ни было сокращенном виде» [5, р. 258]. Первыми профессорами, читавшими курс истории музыки в Сорбонне, был Лионель Дориак (Андрей Левинсон), затем Ромен Роллан.

Вторая кафедра истории музыки была открыта в 1919 году в Страсбургском университете. Третья – спустя 42 года, в 1961 году в университете Пуатье.

В конце 1950-х годов перечень дипломов для музыкантов, обучавшихся на литературном и естественнонаучном факультетах, был следующим: (а) сертификат о высшем образовании по истории музыки; (б) сертификат по эстетике и науке об искусстве (музыка – предмет по выбору); (в) диплом о высшем образовании; (г) диплом университетского образования по музыкознанию; (д) докторская степень университета (доступна подготовленным студентам), либо после лисанс (ученая степень), либо на основании предоставления иностранного диплома, эквивалентность которого во Франции признана, либо с согласия декана литературного факультета; (е) государственная докторская степень.

Наряду с перечисленными, были также особые дипломы института музыкознания: (а) сертификат об одаренности, выдаваемый после двухгодичной учебы на курсах, где изучалась история музыки и дополнительные дисциплины – палеография, гармонический анализ, акустика и др.; (б) диплом института музыкознания.

Кроме студентов, директор института пользовался также правом принимать вольных слушателей, желающих заниматься изучением музыкознания без предварительных условий и без подготовки к экзаменам [6, р. 200].

В настоящее время музыкальное образование осуществляется в 24-х из 70-ти французских университетов на факультетах, или департаментах (départements) музыки и/или музыковедения, связанных, как правило, с учебным и научно-исследовательским подразделением UFR (Unité de formation et de recherches), объединяющим искусство, гуманитарные науки, литературу и др. Для сравнения: в РФ существуют 25 университетов с музыкальным обучением, которое осуществляется в подразделениях – факультетах или институтах; в 11-ти из них образование построено по схеме вузов искусств, в 4-х – институтов культуры и искусства; программа остальных 9-ти идентична педагогическим институтам (университетам). При этом музыковедческое образование можно получить лишь в двух вузах:

³ Ещё в историографии XIX века сложилось представление, что 1500 год является разделительной линией в развитии европейского высшего образования и университетов вообще [4, р. 442].

Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина и МГУ им. Ломоносова. Последний занимает лидирующие позиции среди университетов РФ, так как, помимо исполнителей в различных областях культуры и искусства, он готовит творцов и искусствоведов широкого профиля для культурно-просветительской работы, а также специалистов-экспертов для работы в концертных и театральных организациях, музеях, информационных центрах, издательских агентствах и иных общественных и государственных учреждениях⁴.

Содержание университетского образования по музыковедению во Франции включает изучение и анализ эволюции музыкальных форм и музыкального языка, социальных аспектов практики музыкального искусства и взаимосвязей музыки с другими искусствами, гуманитарными и социальными науками. Приобретаемые в рамках курса музыковедения специальные компетенции, наряду с солидной общекультурной подготовкой и навыками письменной и устной речи, потенциально открывают путь для многих музыкальных профессий.

Для успешной учебы в университете требуется музыкальная подготовка с минимальным уровнем 2-го курса консерватории (что соответствует 6–8 годам обучения). На момент зачисления на 1-й курс лисанс кандидат должен владеть навыками сольфеджио, чтения с листа, пения, игрой на инструменте, знать теорию музыки, иметь багаж общекультурных компетенций.

В большинстве университетов существует тестирование уровня абитуриентов, чаще всего с целью включения учебную программу курсов повышения квалификации, таких, как, например, пропедевтический курс «Посвящение в музыкальные технологии» в Парижском университете VIII⁵.

Студенты, не имеющие среднего специального музыкального образования, обязаны во время учебы в университете параллельно закончить консерваторию [7].

Первый университетский цикл – **музыкальный лисанс** – длится три года. Классический курс музыковедения на уровне лисанс, имеющий отличия в разных учреждениях, как правило, включает в себя блок музыковедческих дисциплин (история музыки, музыкальный язык, анализ) и технологических: музыкальное образование (сольфеджио), «классы письма», включающие гармонию, контрапункт, фугу и форму, аккомпанемент, которые дополняются так называемыми «трансверсальными» курсами (иностранный язык, история, информатика, управление, социология, психология педагогики) и факультативными (акустика, органология, этномузыкология).

В Парижском университете Сорбонна-IV предоставляется актуальный в настоящее время курс заочного лисанса по музыке и музыковедению, который организован в координации с Национальным центром дистанционного образования Cned (Centre national d'enseignement à distance).

Лисанс по музыковедению может включать в себя многочисленные, отличающиеся в разных университетах курсы дисциплин, позволяющие студентам либо объединять различные направления, либо в процессе обучения менять одни на другие (искусство, литература и др.).

⁴ Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова: факультет искусств. URL: <https://www.msu.ru/info/struct/dep/fart.html>.

⁵ «На месте знаменитого старинного университета сейчас функционируют 13 автономных университетов (отсюда и их нумерация – прим. Л.Б.), бывших когда-то частью знаменитой Сорбонны. Из них четыре вуза носят имя Сорбонна, расположены они недалеко друг от друга, в исторических зданиях центра Парижа – в Латинском квартале. Остальные девять вузов в составе Парижского университета носят имена знаменитых французов или районов Парижа и находятся в разных уголках столицы и пригорода» [Парижский университет – Сорбонна. URL: https://www.unipage.net/ru/university_of_paris].

На 2-м или 3-м курсе студенты выбирают специализацию, как правило, в соответствии с темой своего будущего магистерского исследования по одному из направлений: музыковедение, педагогические профессии, посредничество и администрирование, звуковые технологии. В некоторых университетах существует двойной лисанс: музыковедение в сочетании с этнологией, иностранным языком, естественными науками и др.

Университетское руководство и коллегия преподавателей наделены правом самостоятельно принимать решение о содержании учебного плана в зависимости от собственных предпочтений, контингента, территориальных особенностей и возможностей местных учебных заведений-партнеров.

Мастер (магистратура) – следующий после лисанс образовательный уровень – включает широкую палитру музыкальных профилей и длится два года (M1 и M2). На M1 происходит выбор специализации, затем на M2 окончательно определяется ориентация будущего специалиста: исследовательская, профессиональная, либо педагогическая. В настоящее время открываются все больше отделений магистратур, предлагающих двойную специализацию.

Обучение в магистратуре включает освоение теоретических, методологических и прикладных знаний с обязательными (от одной до нескольких) длительными стажировками, особенно актуальными для мастеров с профессиональной ориентацией. На завершающем этапе учебы предусматривается написание диссертации или иных видов научных исследований. Наличие диссертации имеет определяющее значение при поступлении в докторантуру.

Существуют разновидности направлений магистерского образования музыковедов, в том числе: музыкально-издательская деятельность и музыковедение (университет Нанси-II); философия и современная критика культуры (Париж-VIII); музыка и музыковедение (Париж-IV), этномузыковедение и антропология танца (Клермон-Ферран-II) [8].

Классическое музыковедческое образование нацелено на подготовку специалиста-исследователя в области истории музыки. Оно включает изучение музыкальных течений всех эпох, включая музыкальное наследие разных стран. Однако в большинстве вузов принята специализация по определенному направлению, композитору или виду практики. Предназначение музыковеда быть распространителем и хранителем музыкальной культуры, изучать явления, связанные с музыкой, как с точки зрения ее эволюции, так и сосредотачиваться на проблемах взаимосвязи человека и общества.

Музыковед после окончания университета может работать в разных областях: быть преподавателем-исследователем в университете или в исследовательском учреждении, таком как Национальный центр научных исследований CNRS (Centre national de la recherche scientifique); писать научные статьи, предназначенные как для узкого круга специалистов, так и для широкой публики (студентов, любителей, меломанов). Он может занимать должность музыкального критика при издательстве, выступать на радио или в Интернете с репортажами о событиях, концертах, выступлениях, информировать о музыкальных премьерах, выпусках аудиопродукции и т. д.

Музыковед часто может быть востребован как консультант в различных музыкальных и танцевальных постановках, оперных спектаклях, а также в киноиндустрии и телешоу. Он способен работать над созданием медиа-библиотек, дискотек или управлять частными фондами. Помимо глубоких познаний в истории музыки, музыковед, как правило, обладает критическим чутьем, памятью, склонностью к исследовательской деятельности, документированию, работе с архивами.

Отделения магистратуры по музыковедению, ориентированные на *исполнительскую и композиторскую деятельность*, предусматривают обязательное параллельное музыкальное образование в Высших консерваториях или Высших центрах. В последние годы возросло

количество партнерских договоренностей и такое «комбинированное» музыкальное образование практикуется на всех уровнях обучения.

Третий университетский цикл – **докторантура** – после трех лет обучения завершается защитой диссертации с присвоением степени доктора.

Отделения докторантуры, или докторские школы объединяют в себе несколько исследовательских групп, которые берут на себя задачу обучения и сопровождения студентов на протяжении всего периода их работы над диссертацией и, как правило, обеспечивают многодисциплинарное научное руководство. Выбор темы осуществляется по согласованию с руководителем диссертации в соответствии с приобретаемой специальностью.

Работа над исследованием в докторантуре по музыковедению может охватывать различные, в том числе немзыкальные области знаний (лингвистика, философия, этнология, антропология, социология) в ракурсе, непосредственно ориентированном на музыку.

Среди исследовательских направлений 3-ей ступени выделяются *Докторские школы этномузыкологии* (музыкальной этнографии). Перечень курсов и дипломов в данной области представлен в Информационном Бюллетене этномузыколога [9].

С самого начала возникновения университетского курса этномузыкологии его содержание колебалось между научным анализом музыкальных систем и этнографическим описанием социокультурных контекстов, которые находятся в пространстве музыкального искусства.

В настоящее время французские музыковеды расценивают этномузыкологию как богатое поле для исследований, особенно в области внеевропейской музыки.

Формы получения специальности этномузыколога отличаются вариативностью. Наряду с ее присутствием в традиционных курсах музыковедения в университетах Париж-IV, Париж-VIII, Ниццы и Сент-Этьена, при факультете антропологии в Университете Нантера существует специализированный курс этномузыкологии и антропологии танца. Для получения лицензии по музыкальной практике и этномузыкологии музыкантам-исполнителям и композиторам предлагается параллельное обучение в Консерватории Рюэй-Мальмезон (Rueil-Malmaison) и Центре подготовки преподавателей танца и музыки Cefedem (Centre de Formation des Enseignants de la Danse et de la Musique) Нормандии.

Примечательно, что исследования, связанные с музыкой, осуществляются также в рамках других, косвенно связанных с музыкой, докторских школ: лингвистики, философии, антропологии, социологии и этнологии.

Докторская школа этномузыкологии пользуется поддержкой профессиональных объединений SFE и CIRIEF. Французское общество этномузыкологии SFE (Société française d'ethnomusicologie) поставило перед собой задачу поощрять, поддерживать и продвигать эту дисциплину в научных и культурных кругах по четырем направлениям: исследования, обучение, консультации и публикации. Миссия другого объединения – Международного Центра междисциплинарных исследований в области этномузыкологии CIRIEF (Centre International de Recherches Interdisciplinaires en Ethnomusicologie de la France) – содействовать развитию французской этномузыкологии на национальном и международном уровнях путем проведения научных исследований, подготовки кадров и продвижения научных трудов.

3. Подготовка преподавателей

В рамках магистерских курсов по музыке и/или музыковедению осуществляется подготовка преподавателей музыки для общеобразовательной системы, конечной целью

которой является подтверждение готовности к успешному прохождению конкурса по набору преподавателей среднего либо высшего звена *aggregation* (*Concours de recrutement de professeurs soit de l'enseignement secondaire, soit de l'enseignement supérieur*) или получению Свидетельства о допуске к преподаванию на второй ступени *Capes* (*Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré*).

В последние годы большой популярностью пользуется университетский диплом DUMI (*Diplôme d'État Universitaire de Musicien Intervenant*). Появление специальности музыканта-интервенанта (термин, соотносимый с понятием «посредник» или «исполнитель») было связано с острой нехваткой квалифицированных учителей музыки начального звена. Учреждение DUMI произошло в 1984 году в результате совместного решения двух министерств – культуры и национального образования по созданию при университетах специальных отделений – центров CFMI (*Centre de formation de musiciens intervenants*) подготовки музыкантов-педагогов с квалификацией «*intervenant*». В июле 2017 года диплом DUMI был зарегистрирован в Национальном каталоге профессиональных сертификатов в статусе государственного университетского диплома (DE) [10].

Среди основных образовательных дисциплин данной специализации – импровизация, руководство хором, аранжировка; дополнительных – электроакустическая музыка или «телесное выражение» (аналог ритмики). Ввиду постоянного расширения сферы деятельности некоторые учебные центры (например, Тура и Лиона) предоставляют специализированные модули по проблемам инвалидности или раннего детства [11]. Двойной профиль педагогической профессии «*intervenant*» («педагог-посредник», «педагог-исполнитель») позволяет работать в музыкальных школах и консерваториях (мастерские пробуждения, хоровые мастерские), социокультурных центрах, в структурах музыкального вещания (оркестры, национальные сцены, оперы, SMAc (*Scène de Musiques Actuelles*), музыкальных ассоциациях (хоры, оркестры), специализированных учреждениях (ясли, больницы, библиотеки).

В зависимости от ситуации и контекста, «думист» («*dumiste*») осуществляет разовые или долгосрочные проекты, сопровождая процесс музыкального развития детей на протяжении всего периода их начального обучения.

Показательна востребованность данной специальности: за 30 лет девять центров SMAc сформировали около 5000 «думистов», при этом уровень их профессионального трудоустройства составляет около 100 % [12].

При зачислении в университет абитуриенты должны предоставить диплом ВАС об окончании среднего профессионального образования, иметь двухлетний стаж работы или предъявить документ о высшем образовании, а также обладать солидной музыкальной подготовкой, соответствующей 3-му циклу региональной консерватории. Квалификационные тесты включают экзамены по инструменту и вокалу, запоминанию текста и чтению нот с листа. По словам профессора Лильского университета Жана Жельча (*Jean Jeltsch*), в виде исключения на этот курс могут быть приняты музыканты-любители, не имеющие диплома, при условии, если они продемонстрировали высокий уровень знаний и музыкальной культуры [11].

Срок обучения – 2 года, учебный план составляет около 1500 часов; значительная доля из которых (500) приходится на профессиональную практику и стажировки.

Общая направленность центров CFMI – консолидация музыкальной практики, художественное развитие личности и музыкальная педагогика. В CFMI осуществляется также непрерывное обучение, предполагающее образование в течение всей жизни, в некоторых центрах функционируют профессиональные курсы повышения квалификации.

4. Посредничество, управление и культурный менеджмент

Создание в университете данного, особенно востребованного в настоящее время направления, было вызвано потребностью в профессионализации сектора шоу-бизнеса, подвергшегося в настоящее время глубоким изменениям. Назревшие проблемы в данной сфере деятельности связаны, в частности, с увеличением числа творческих коллективов и проектов, усложнением финансовых соглашений, ужесточением требований к управленческой деятельности в современной правовой среде.

Карьера в области культурного администрирования, или менеджмента, может планироваться, начиная с уровня мастера, в результате выбора из многих профессиональных курсов, предлагаемых университетами, а также Институтом политических исследований ИЕР (Instituts d'études politiques) и ведущими бизнес-школами. Успешной деятельности выпускников в значительной мере способствует практический опыт, приобретаемый на обязательных стажировках, дополняющих учебную программу.

Существует большое количество университетских курсов культурного менеджмента, чаще всего на уровне мастера. Будучи по большей части универсальными, они затрагивают различные аспекты культурной политики и администрирования, социологии культуры и зрительской аудитории, правовые аспекты, средства коммуникации и т. д. На втором году (М-2) у мастеров появляется возможность сосредоточиться на определенном секторе (например, на эстетике, коммуникации, производстве или посредничестве).

При составлении программы специализации продюсирования и вещательных профессий учитываются различные виды деятельности, связанные с административным, финансовым и материальным сопровождением шоу, которые обеспечиваются большой командой специалистов: *директором* производства, который несет полную ответственность за проект – от административной и финансовой подготовки до его завершения; ответственным продюсером, *руководителем* или *администратором* производства, несущим ответственность за административный и бюджетный мониторинг операции, *менеджером по дистрибуции*, в обязанности которого входит продажа концертов, спектаклей, поставленных артистом, компанией или производственной структурой. *Продюсер* участвует в реализации художественного проекта, отвечает за эксплуатацию проекта и обеспечивает его прибыльность. В его функции входит также координация деятельности ансамблей, оркестров, трупп с творческими и широковещательными структурами (фестивалями, концертными залами, культурными объектами, музеями, медиа-магазинами и т. д.) и любыми предприятиями, создающими и распространяющими шоу. *Руководитель вещания* просматривает и согласовывает контракты с составителями программ, работает над продвижением шоу, организует и отслеживает гастролы. Его миссия – устанавливать доверительные отношения с музыкантами, чтобы создать свое видение художественного проекта, а также предотвратить возможные трудности в его распространении.

Многие магистры университетов в области администрирования и культурного менеджмента сочетают направления, связанные с постановкой шоу, со специализацией по музыке или исполнительству. Как и во всех профессиях художественного и культурного менеджмента, решающую роль в профессиональной интеграции играют, помимо индивидуального (в том числе добровольного) опыта, практические стажировки по избранному профилю.

Важнейшим залогом успеха в карьере являются сильная мотивация, глубокие знания в области культуры и искусства, а также умение создавать доброжелательную атмосферу в межличностных отношениях.

Как показала практика, внедрение данного направления в сферу высшего университетского образования позволило традиционным формам культуры, таким как музеи и музыкальное искусство, включая классическую музыку, очень быстро обновить свой имидж, найти новые виды услуг и подходов в общении с аудиторией.

5. Наука и звуковые технологии

Сложность приобретаемых компетенций в этих и множестве сопутствующих им профессий требует основательных научных и технических знаний, причем условием приема почти на все учебные курсы является предварительная естественнонаучная подготовка.

Хорошо обученные, конкурентоспособные профессионалы в области звука – звукооператоры и звукорежиссеры сталкиваются с очень большой конкуренцией на рынке труда, особенно в живом шоу. Во Франции в этом секторе задействовано около 3000 человек. Должность, на которую может претендовать специалист в этой области, определяется уровнем его высшего образования.

Звукооператор, отвечающий за последовательность звукозаписи и продюсирование записи, транслируемой в прямом эфире или на носителе, должен обладать комплексом художественных, технических и гуманитарных знаний. Он является важным партнером артиста (коллектива) и всей технической команды. В живом шоу различаются «*фасадный инженер или техник*» (l'ingénieur ou le technicien «*facade*»), который управляет трансляцией в концертном зале, и «*сценический*» (l'ingénieur ou le technicien «*scène*»), который управляет уровнем отдачи звука на сцену.

Звукорежиссер, находясь в центре процесса музыкальной звукозаписи, в тесном сотрудничестве с артистом несет ответственность за техническое, художественное и коммерческое обслуживание: цвет, оттенок, точность и однородность «звуковой массы», баланс инструментов и т. д. Функции второго звукорежиссера в сеансах звукозаписи и в настройке оборудования исполняет *техник* или *ассистент звукооператора*.

Ответственность за сопровождение живого шоу несет *музыкальный иллюстратор* – создатель саундтрека, который с помощью генератора шумов механическим или электронным способом воспроизводит звуки, необходимые для пост-синхронизации аудиовизуальных продуктов.

Специалист в области *музыкальной акустики* должен предварительно изучить основы акустики, механики твердых тел и жидкостей, материаловедения, обработки сигналов и изображений, физиологии и когнитивной психологии. Музыкальная акустика – обширная и междисциплинарная сфера деятельности, изучающая физические свойства музыкальных инструментов и их конструкцию, акустические особенности восприятия певческих голосов, инструментальных звуков, акустические свойства залов и пространственное расположение звуков, а также устройств, анализирующих и синтезирующих звуковые потоки.

За некоторыми исключениями, обучение названным звуковым профессиям предполагает базовые знания в виде начального естественнонаучного курса (минимум на уровне ВАС). В зависимости от предварительной подготовки, обучение может длиться от 2 лет до 5 лет.

6. Музыкальная терапия

Эта область университетского образования направлена на эффективное использование музыки и музыкальных элементов дипломированными музыкальными терапевтами для

поддержания, восстановления психического, физического, эмоционального и духовного здоровья пациентов [13].

Идея и практика арт-терапии имеют многовековую историю, и музыка как всеобщее явление издревле признана в качестве целебного источника сил и здоровья человека. Во Франции это направление в медицине было признано научным еще в XIX–XX столетиях. Доказано, что музыка, используемая в лечебных целях, позволяет оживить внимание больного к окружающему миру, что в определенной степени влияет на улучшение качества его жизни.

Различаются два вида арт-терапии: традиционная (с психологической ориентацией) и современная (с парамедицинской ориентацией).

Традиционная арт-терапия предусматривает применение музыки не просто в качестве отдельного курса лечения, но и в виде сопровождения больных непосредственно во время проведения медицинских процедур. Считается, что музыка, танцы, театр и пластические искусства играют большую роль в процессе выздоровления, так как помогают больному выражать свои страдания, отвлечь и даже снимать боль.

Научную основу *современной* арт-терапии как фельдшерской дисциплины с доминированием музыки, пластических искусств, танцев, театра, письма заложила Французская ассоциация исследований и применения художественных методов в педагогике и медицине AFRATAPEM (Association française de recherches et applications des techniques artistiques en pédagogie et médecine). Современная арт-терапия показана при расстройствах самовыражения, проблемах общения пациента и позволяет под руководством медицинского работника направлять потенциал музыкальной терапии на улучшение его здоровья. Определенный курс реабилитации, зафиксированный в терапевтическом протоколе, опирается на конкретные медицинские показания, связанные со стратегией и задачами лечения, а также с конкретной оценкой его результатов.

Музыкальные терапевты работают в учреждениях медицинского сектора (психиатрия, неврология, педиатрия, гериатрия, медико-образовательные институты, паллиативные отделения...). Таким образом, сфера их применения очень широка: это дети и подростки, семьи, инвалиды, взрослые, пожилые люди. В настоящее время отмечается настоящий прорыв повсеместного применения музыкальной терапии в социальной, культурной и образовательной сферах.

Музыкальные терапевты востребованы преимущественно в частных медицинских центрах; в государственных лечебных организациях им зачастую приходится развивать свою клиническую практику «под прикрытием» логопедии, психомоторики, различных терапевтических групп в качестве медсестер или психологов. Такие «маневры» директоров учреждений объясняются сложностями в «легальном» трудоустройстве специалистов этого профиля ввиду отсутствия музыкальных терапевтов в официальном перечне должностей⁶ [14].

Французская федерация музыкальной терапии разграничивает понятия активной и рецептивной терапии. *Активная* музыкальная терапия предлагает приемы, направленные на звуковое и музыкальное творчество и импровизацию. Музыкальные элементы (ритм, мелодия, тембр, громкость) используются с целью самовыражения, общения, формирования личности в разных ее аспектах.

Рецептивная терапия применяет слушание музыки, побуждающее к свободным ассоциациям с их последующей психической обработкой. Она основывается на использовании

⁶ В Англии, Германии и ряде скандинавских страна музыкальная терапия занимает в медицинских учреждениях более прочное положение.

психоаффективных и психофизиологических эффектов музыки, которые в настоящее время подтверждаются исследованиями в области нейропсихологии и нейробиологии [15, p. 8].

Помимо университетского диплома (DU) и степени мастера в области музыкотерапии в университете Сорбонна Париж Сите, существует несколько форм образования арт-терапевтов, завершающихся получением профессиональных сертификатов, некоторые из которых признаются Национальной комиссией по профессиональной сертификации CNCP (Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Это, в первую очередь, дипломы Французской ассоциации исследований и применения художественных методов в педагогике и медицине Afratapem (Association française de recherches et applications des techniques artistiques en pédagogie et médecine) и Национального института творческого выражения, искусства и трансформации Inecat (Institut National d'Expression de Création, d'Art et Transformation).

Большинство тренингов по музыкальной терапии проводятся в форме стажировок с модулями различной продолжительности: от нескольких дней до 2–3 лет. Они предназначены преимущественно для медицинских работников или музыкантов, которые уже имеют образование и опыт в своей области.

Следует подчеркнуть, что французские специалисты в области музыкотерапии изначально не рассматривали ее применение вне больничного отделения или медико-образовательного учреждения. То есть, музыкальная терапия постепенно утверждалась как научная дисциплина, которая заняла свое место в университетском образовании, чтобы затем развиваться главным образом в больницах, психиатрических и детских учреждениях. Именно такой путь видится определяющим в данной области, так как он приведет к признанию ее специалистами медицинских, больничных и университетских инстанций [14].

Заключение

Изучение и анализ франкоязычных источников показал, что формы организации музыкального образования в современных университетах Франции довольно разнообразны. Изложенная в статье актуальная информация, касающаяся организации самобытной модели современного французского университетского образования музыкантов, может быть принята нашими специалистами к размышлению с точки зрения анализа ее результативности, которая видится в следующем:

1. в выстроенной системе взаимодействия учебной деятельности университетов с комплексом специальных учебных заведений (консерватории, Большие школы, Высшие центры), профессиональных союзов и объединений, центров и курсов повышения квалификации по принципу взаимодополняемости учебных планов и дисциплин, которая создает почву для задействования в образовательном процессе лучших профессиональных сил вузов города или региона;
2. в преобладании в ряде музыкальных профессий, в том числе педагогической, практических занятий (в виде тренингов, практики, стажировок) над теоретическими курсами: из 1500 часов – 500 часов отведено практике;
3. в задействовании широкой проблематики в музыковедческих научных исследованиях, сотрудничестве университетов с центрами междисциплинарных исследований, многопрофильными докторскими школами, в том числе в области лингвистики, философии, антропологии, социологии, этнологии и т. д., что представляет богатое поле возможностей для экспериментальной работы в сфере музыки;

4. в возможности получать «комплементарное» музыкальное образование, заключающееся в преимущественном праве самостоятельно в определенных пределах варьировать сроки освоения дисциплин, комбинировать их «набор», менять, дополнять, специализацию, в том числе в университетах других регионов и стран;
5. во внедрении новых форм подготовки учителей музыки, возникших как ответ на запросы общества, связанные, в частности, с увеличением потребности в специалистах широкого профиля («*intervenant*»);
6. в профессионализации и повышении музыкальной эрудиции специалистов в области аудио и видео-индустрии, продиктованных возросшими требованиями к сфере шоу-бизнеса;
7. в разработке курса музыкотерапии как направления в медицине, признанного во Франции в качестве научного еще в XIX–XX веках, и подтверждаемого в настоящее время исследованиями в области нейропсихологии и нейробиологии.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что именно университетская среда с ее научно-технической базой и потенциалом специалистов в разных отраслях знаний является той благодатной почвой, которая позволяет «прорасти» различным ветвям музыковедения и совершенствоваться как традиционным, так и новым профессиям, тесно связанным с экспериментами и научным поиском, построенном на взаимосвязи современных технологий и музыкального искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Décret n°2007-1678 du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000017629174/2019-12-24/> (дата обращения: 20.11.2020).
2. Attack P. What is the European Credit Transfer System (ECTS)? URL: <https://www.study.eu/article/what-is-the-ects-european-credit-transfer-and-accumulation-system> (дата обращения: 20.11.2020).
3. Душин О.Э. Средневековые университеты: у истоков европейского высшего образования // Вестник СПбГУ. Сер. 17. 2013. Вып. 2. С. 26–31.
4. A History of the University in Europe / Ed. by Hilde de Ridder-Symoens[en]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – Vol. 1. Universities in the Middle Ages. – 506 p.
5. Rolland R. La science Musicale et l'Université dans musiciens d' aujourd' hui. P., 1909.
6. Favre G. Histoire de l'éducation musical. P.: La pensée Universelle, 1980. – 220 p.
7. Épreuve d'admission en L1 de Musique et Musicologie [Электронный ресурс] URL: https://lettres.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-03/test_2019_definif.pdf (дата обращения: 20.11.2020).
8. Lesparre J. Musicologue: culture – spectacle. URL: <https://www.cidj.com/metiers/musicologue> 05.05.2020 (дата обращения: 20.11.2020).

9. Théorie, esthétique, histoire. Ethnomusicologue URL: <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/musicologue.aspx> (дата обращения: 20.11.2020).
10. Diplôme universitaire de musicien intervenant. URL: <http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Diplôme%20universitaire%20de%20musicie%20n%20intervenant/fr-fr/> (дата обращения: 20.11.2020).
11. Kubik S. Accompagner la musique à l'école: qui sont les Dumistes? URL: <https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/un-dumiste-qu-est-ce-que-c-est-73157> (дата обращения: 20.11.2020).
12. Enseignement de la musique: le Diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI) URL: <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/dumi.aspx> (дата обращения: 20.11.2020).
13. Musique et santé: musicothérapie. URL: <https://metiers.philharmoniedeparis.fr/musicotherapie.aspx> (дата обращения: 20.11.2020).
14. Vrait F.-X. Musicothérapie et musicothérapeutes: champs d'application et statuts professionnels // La Revue Française de Musicothérapie, novembre 2017. pp. 77–85. URL: <http://revel.unice.fr/rmusicotherapie/index.html?id=3336> (дата обращения: 20.11.2020).
15. Fédération Française de Musicothérapie. Musicotherapeute: Referentiel metier. Ed.: Association Française de Musicothérapie (Université Paris 5 René Descartes), Atelier de Musicothérapie de Bourgogne, Centre International de Musicothérapie, Institut de Musicothérapie (Université de Nantes). – 68 p. URL: https://www.musicotherapie-federationfrancaise.com/wp-content/uploads/2018/02/Référentiel_Métier_Musicothérapeute.pdf (дата обращения: 20.11.2020).

Buryakova Lyubov Alexandrovna

Rostov state economic university
Taganrog institute named after A.P. Chekhov (branch), Taganrog, Russia
E-mail: l.bevza@mail.ru

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5783-1556>

РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=282951

Organization and content of music education in French universities

Abstract. The article reveals that the modern model of University music education, the foundations of which were laid in the medieval Sorbonne, and then revived in the early twentieth century, has a number of specific differences: the variety of forms of diplomas and the system of awarding them; the preservation of a high level of musicological training, including specialists in a large range of musical professions related to modern sound technologies; a combination of training with long-term internships in professional communities and collectives; forms of organizing scientific research under the guidance of several doctoral schools, including interaction with various, including non-musical fields of knowledge, studied from a music-oriented perspective. It is considered as a productive so-called system of accumulation and transfer of "credits", or points, which recognizes the equivalence of the level of knowledge in disciplines at any University in Europe and allows students to freely move from University to University in order to continue their education in new conditions, acquire interesting practical experience in their specialty.

Our analysis of the organization of music education in the University structure of France convinces us of the value of the data obtained, especially in terms of studying the phenomenon of preserving national traditions of education against the background of joining the pan-European system of unification of levels and diplomas of University education. This is important for us from the point of view of understanding the place and value of our own developments in the field of national University music education on the way to bringing our educational system closer to the pan-European one adopted within the framework of the Bologna agreement.

Keywords: music education; universities of France; faculties of musicology; sound technologies; ethnomusicology; music therapy