

М.В. КАРАСЕВА
Marina V. KARASEVA

**ВУЗОВСКОЕ МУЗЫКОВЕДЕНИЕ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ:
НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ВОЗМОЖНОСТИ**

**UNIVERSITY MUSICOLOGY IN ONLINE FORMAT: NEW METHODS
AND OPPORTUNITIES**

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам реформации вузовского музыковедческого образования в цифровую эпоху, касающихся способов и технологий получения информации, изменения форматов общения студента и педагога. С социопсихологических позиций проанализированы актуальные условия и текущие тенденции в вузовском сегменте обучения. Выявлены необходимые навыки для успешного онлайн-преподавания и соответствующие им методики.

Среди них методики: 1) психотехнические – эффективной учебной работы в отечественных и зарубежных соцсетях; преодоления существующих стереотипов и ограничивающих убеждений (в том, что занятия творческими дисциплинами в онлайн-формате невозможны, что звук цифрового фортепиано непригоден для профессиональных занятий музыкантов); 2) психолингвистические – работы музыковедов с иноязычными интерфейсами любых интернет-программ; 3) технологические – работы с медиафайлами; освоения работы с графическими планшетами и цифровыми ручками, 4) организационные – пути корректировки курсов музыкальной информатики у музыковедов в соответствии с современными цифровыми вызовами.

Рассмотрены три основных формы онлайн-коммуникации в преподавании традиционных музыковедческих дисциплин: скринкаст, онлайн-урок, трансляция учебного занятия, выявлены релевантные условия их использования в учебном процессе. Отмечена важность применения интерактивного подхода к онлайн-занятиям. Показаны новые возможности, которые открывает онлайн-коммуникация для образования и научного общения музыковедов.

Ключевые слова: онлайн-обучение, музыкальное образование, современные психотехнологии

Abstract. The article is devoted to topical issues of the reformation of university musicology education in the digital era, concerning the methods and technologies for obtaining information, changing the formats of communication between a student and a teacher. The current conditions and current trends in the university segment of education are analyzed from a socio-psychological standpoint. The necessary skills and the corresponding methods for successful online teaching were identified.

Among them, the following methods are highlighted: 1) psychotechnical – effective educational work in domestic and foreign social networks; overcoming existing stereotypes and limiting beliefs (e.g. impossibility to study creative disciplines in an online format, unsuitability to use the sound of a digital piano for professional musicians); 2) psycholinguistic – professional dealing with foreign language interfaces of any Internet programs; 3) technological – musicological work with media files; ability to work with graphic tablets and digital pens, 4) organizational - ways of adjusting the courses of music informatics for musicologists in line with modern digital challenges.

Three main forms of online communication in teaching traditional musicological disciplines are considered: screencast, online lesson, broadcast (streaming) of an educational lesson, and the relevant conditions for their use in the educational process are disclosed. The importance of using an interactive approach to classes is noted. The new opportunities that online communication opens up for the education and scientific communication of musicologists are shown.

Keywords: online training, music education, modern psychotechnologies

Коллективный «выход из зоны комфорта» в условиях пандемии года 2020 произошел сам собой: теперь стоит вопрос о том, как в эту зону вернуться. Последние события ясно показали, что одним накоплением оцифрованного образовательного контента и закупкой оборудования для интернет-коммуникации в образовании уже не обойтись. Развитие вузовского музыковедения в эпоху цифры, как в педагогической, так и в научной сферах связано, прежде всего, с необходимостью реформации многих привычных способов и технологий подачи и получения информации, изменения форматов общения студента и педагога. Для этого надо сначала проанализировать с социопсихологических позиций актуальные условия и текущие тенденции в вузовском сегменте обучения в целом, а затем овладеть навыками их целевого использования. Предпримем попытку кратко сделать это в настоящей статье.

Актуальная ситуация в целом понятна: в мире пандемии онлайн-преподавание перестает служить одноразовым форс-мажорным «огнетушителем». Объективные условия для него в целом сформированы: достаточно широко развитая сеть проводного и скоростного мобильного интернета, доступность смартфонов¹, программного обеспечения (среди них – программ рисования на экране, перевода в текст с голоса и из рукописных заметок, перевода

¹ Вследствие ощутимого удешевления аппаратов на ОС Android.

с одного языка на другой); стремительное развитие интерактивной сферы – соцсетей, мессенджеров, конференц-платформ.

Текущие тенденции в осмыслении актуальной ситуации требуют более пристального рассмотрения. Два главных тренда современного образования: *мгновенное* и *цифровое* уже существенно повлияли на мировосприятие и стратегии обучения современной молодежи. Выделим здесь: уход от общения по электронной почте и объединение в тематических группах соцсетей с общением через мессенджеры; привычку к первоочередному использованию поисковых интернет-систем при сборе и фиксации информации; настроенность на достаточно высокий темп речи и частую смену образов в визуальном восприятии¹; существенно возросший уровень мотивационных ожиданий, с вопросом «зачем это мне, что это мне может дать?». Ключевым словом для всех этих трендов оказывается слово *скорость*.

В области академического преподавания (вузовского, училищного), в том числе в сфере музыковедения, острота проблемы состоит, в частности, в том, что студент-музыковед поколения Z, за пару минут достающий из просторов интернета почти любые ноты и аудиозаписи, изменился (в соответствии с описанным выше²), а обучающие его преподаватели-музыковеды – в целом, нет.³ Между тем в настоящий момент основная роль педагога состоит не столько в аккумулировании знаний и передаче их новому поколению, сколько в научении студента-музыковеда стратегиям мыслительной деятельности и оптимальной организации научной работы. В современных условиях это требует от педагогов не только новых знаний, но и изменения ряда привычных убеждений.

В XX веке быть в авангарде музыковеду (даже несмотря на трудности получения материалов для исследования) было, в определенном смысле, легче: анализ академической музыки можно было выполнить ограничиваясь лишь музыкально-гуманитарными средствами (знанием теории и истории музыки + владением иностранными языками на уровне чтения текстов). Слово *междисциплинарность* толковалось чаще всего как «скрещивание» в исследовании философских, эстетических и собственно музыкальных материй.

Сейчас понятие междисциплинарности выходит на иной уровень: без учета и понимания протекающих современных процессов и цифровых технологий не обойтись не только в современном научном исследовании и в академической лекции, но также в выстраивании стилей и способов общения педагога со студентами. В рамках отечественного музыковедения решение этой проблемы (даже при начавшемся ее осознании), во многом, тормозится из-за отсутствия методик перехода «вагона, везущего традиционные ценности⁴», на новые рельсы.

¹ Нынешний студент привык к темпу *allegro* с самого детства: современные обучающие мультфильмы – информационно высокоплотные, насыщенные часто сменяющимися сценами различной деятельности и с высокой скоростью речи персонажей.

² Возможно, в меньшей степени, чем его сверстники с финансово-экономических факультетов, но по сравнению с предыдущими поколениями музыковедов – существенно.

³ См. об этом подробнее в статье автора [2].

⁴ Прежде всего, ценности русской и советской музыкальной педагогики.

В зарубежном музыкознании уже несколько десятилетий существует повышенный интерес к тематике, связанной с интернет-обучением (*e-learning*), в целом и с общим музыкальным, в частности. Издаются учебные пособия по методикам онлайн-преподавания [5], изучаются психологические основы взаимодействия учителя и ученика в процессе онлайн-обучения [7]¹; ищутся пути преподавания отдельных музыкальных дисциплин (например, сольфеджио) через интернет [6], рассматриваются пути внедрения музыкальных технологий, в том числе онлайн-обучения в академические курсы [4].

В России аналогичные процессы проходили до сих пор с меньшей скоростью. Как следствие – в начале карантинного периода мы получили активный протест значительного числа педагогов-музыковедов: «не знаем, не умеем, не нужного инструментария -> весь этот онлайн не годится для обучения». Весной-летом этого года можно было наблюдать как многие педагоги путали дистант-обучение (через сервисы интернета) и онлайн-обучение (в реальном времени). Страхась новых технологий, они часто выбирали преподавание в стиле «романа в письмах»: студентам отсылалось электронное письмо с лекцией, а от студентов требовались письменные работы на заданную тему. Возникший при этом коллективный когнитивный диссонанс (преподаватели искренне верили в эффективность такой формы обучения, их студенты же раздражались, потому что письменное выполнение музыкальных анализов или описание услышанных ими аккордовых цепочек отнимало у них слишком много времени)² ясно показал, прежде всего, психологическую неготовность вузовского музыковедческого сообщества к переходу на «новые рельсы».

Разумеется, эта готовность вне наличия необходимых технических средств не появится. В данной статье не будет подробного разговора о том, что должно быть в арсенале педагога и студента при онлайн-обучении.³ Скажем лишь кратко: педагогу-теоретику помимо хорошего качества интернет-соединения желательно иметь ноутбук с хорошим выносным микрофоном и внешней веб-камерой (а педагогу-сольфеджисту – еще и внешнюю звуковую карту + цифровое фортепиано для передачи чистого звука музыкального инструмента).⁴ Однако одним лишь оснащением качества, сопоставимого с качеством офлайн-обучения, добиться не получится.⁵ Определим, какие навыки надо обрести сегодня музыковедам (и студентам, и педагогам) и соответственно, какие новые методики надо развивать в первую очередь.

Психотехнические методики:

- эффективной работы в соцсетях. Цели: а) грамотное использование в учебных целях соцсети ВКонтакте, в которой находится практически 100% всех российских студентов; ⁶ б) продвижение своего факультета (и учебного заведения) в зарубежных соцсетях, прежде всего в китайской сети WeChat, поскольку

¹ См. об этом в статье [3].

² У автора была неоднократная возможность получить подобную информацию с обеих сторон.

³ Этим вопросам посвящена отдельная подробная статья автора [1].

⁴ Студент-музыковед должен иметь хотя бы хорошие наушники с микрофоном для своего смартфона.

⁵ Примером могут служить интерактивные доски, «плановое» внедрение которых не приводит к их эффективному использованию в условиях преподавания музыковедческих предметов.

⁶ Подробнее см. статью автора [2].

большинство иностранных студентов приезжают в музыкальные вузы России сейчас именно из этой страны. В обоих случаях педагогам старшего возраста необходимо знать правила и этикет общения в интернете, они должны психологически готовы к меньшему уровню формальности в общении со студентами и большему уровню дискуссионности;¹

- овладения пошаговым решением поставленной задачи. Цели: получение возможности ориентироваться в новой для себя ситуации. Студенты-музыковеды особенно нуждаются в этой «постановке мозгов», поскольку в силу своего гуманитарного образования, не включающего качественное изучение точных наук, к тому мало приучены;

- преодоления существующих стереотипов и ограничивающих убеждений в том,

а) что «духоподъемное» общение (как того требуют занятия искусством музыки) в онлайн-формате невозможно. Для опровержения этого убеждения надо, как минимум, убрать эффект неприятного металлического голоса (какой часто бывает в программе Skype). Для этого надо иметь хорошую скорость интернета, использовать качественный выносной микрофон, внешнюю вебкамеру с хорошим разрешением и светлым объективом и работать в современных программах проведения интернет-конференций. Применение интерактивного подхода к занятиям с устранением соло «говорящей головы педагога» также существенно изменяет качество общения, приблизив его к очному;

б) что для профессионального обучения музыканта эстетически неприемлем звук цифрового фортепиано. Оно является настоящим спасением для проведения онлайн-занятий по предметам, которые нуждаются в постоянной игровой иллюстрации (сольфеджио, гармония, полифония и т.д.), так как позволяет подключить его через звуковую карту к компьютеру, сохранив чистоту и ясность звука. Кроме того цифровые фортепиано постоянно совершенствуются и их звучание в последние десять лет уже не вызывает отторжения у студентов.²

Психолингвистические методики:

- работы с любыми иноязычными интерфейсами программ и мобильных приложений. Цели: иметь доступ к открытой информации, опубликованной в интернете. Помимо обязательного изучения английского языка³ студенты должны (в качестве дополнительного средства) уметь грамотно пользоваться интернет-переводчиками, например, сервисом Google. Качество систем автоматического перевода уже достаточно высокое⁴ – надо научиться технологиям правильного составления текстового запроса, и выбора оптимального направления перевода⁵;

¹ Это обычно вызывает напряжение у педагогов, привыкших к авторитарному стилю общения со студентами.

² В отличие от ненатурального звучания и синтезаторных и миди-тембров.

³ Существовавшее ранее мнение о том, что музыковеду нужен, прежде всего, немецкий язык, сегодня потеряло свою актуальность.

⁴ Представляется нецелесообразным ими сегодня по привычке (сформированной в конце прошлого века, на заре их развития) пренебрегать.

⁵ Так, скажем, при переводе с японского языка на английский качество получаемого текста будет значительно выше, чем при переводе с японского на русский язык.

- отбора звукового и текстового материала, тренировки навыков избирательного восприятия при чтении.¹ Цели: учиться работать быстро² в условиях информационного интернет-изобилия.

Технологические методики:

- работы с медиафайлами. Цели: умение ссылаться на аудио-видеофайл, вырезать из него медиапримеры, анализировать фильмы с цифровой музыкой;

- освоения работы с графическими планшетами и цифровыми ручками.

Цели: развитие навыков написания от руки в онлайн-условиях (при записи на экране ноутбука или мобильного устройства), тренировка аналитического чтения с использованием подчеркиваний в тексте, обеспечение удобства проверки и корректирования письменных работ (задач по гармонии, диктантов по сольфеджио и т.д.) непосредственно на экране компьютера;

- создания водяных знаков в научных интернет-публикациях и технологии цифровых записей собственных и чужих вебинаров. Цели: обеспечение информационной безопасности и защиты интеллектуальной собственности в интернет-общении.

Организационные методики:

- корректировки курсов музыкальной информатики. Цели: внедрение практического освоения мобильных устройств, основных конференц-платформ и базового курса по использованию акустических устройств (микрофонов, компьютерных звуковых карт и т.д.) для эффективного использования их на онлайн-уроке;

- охраны личного времени. Цели: охрана труда и здоровья педагога-музыковеда, непопадание в коммуникационную ловушку внеурочного общения со студентами через мессенджеры и соцсети (когда, например, студенты просят объяснить недопонятое ими на лекции).

Назовем некоторые новые возможности, которые открывает онлайн-коммуникация для образования и научного общения музыковедов:

- летние и зимние школы в онлайн-условиях перестают быть сезонным мероприятием;

- облегчается экономическая возможность участия педагогов в курсах повышения квалификации и в международных онлайн-конференциях;³

- развиваются разнообразные формы сетевого межконсерваторского общения в онлайн-формате: «цеховые встречи», обмен мастер-классами;

- возникает возможность (через онлайн-присоединение) вернуть в учебные аудитории такую категорию как вольнослушатели, которая, после того как входы в большинстве учебных заведений (в связи с террористической обстановкой) ввели строгий пропускной режим, практически исчезла.

¹ Ю.Н. Холопов был одним из немногих педагогов, который еще в доинтернетный период обучения учил своих студентов тому, как выбирать нужную ему информацию из многостраничных текстов.

² Практика показывает, что старшее поколение этому не научено: многие, наоборот, часто гордятся тем, что выполнению какой-либо работы (редактированию сборника научных статей и т.д.) они посвятили много времени.

³ При этом надо формировать навыки подготовки к таким конференциям и формату выступлений на них. Простое копирование модели эффектных бизнес-презентаций (преобладающих в интернет-курсах) грозит «выпадением» из академического стиля. Зачитывание же доклада «по бумажке», вне форм живой коммуникации с аудиторией смотрится сегодня неким атавизмом и рискует вызвать улыбки у зарубежных коллег.

Для достижения необходимого уровня комфортности можно использовать три основные формы онлайн-коммуникации в преподавании традиционных музыковедческих дисциплин:¹

1. Учебный скринкаст – предварительная видеозапись педагогом своего занятия, которая может включать медиаиллюстрации, фрагменты презентаций и прочее (запись производится через программы видеоконференций или через программы записи экрана). На онлайн-уроке происходит дополнительный разбор и комментирование скринкаста. Сфера применения: педагог на карантине – студенты в классе (или дома). В большей степени подходит для лекционного стиля проведения занятий (например, по истории музыки).

2. Онлайн-урок в одной из конференц-программ (или в «комнатах» в мессенджерах Facebook, Вконтакте. Сфера применения: и педагог, и студенты на карантине, либо педагог на карантине, а студенты в классе. Уровень компетенции: владение несколькими программами интернет-конференций с многообразным использованием общего экрана в них, в том числе для качественного воспроизведения тембровых диктантов, демонстрации нот и видеонот; умение работать со стилусом / графическим планшетом. Эта форма является приоритетной для всех дисциплин с высоким уровнем интерактивности (например, сольфеджио).

3. Трансляция (стриминг) учебного занятия через приложения на мобильных устройствах. Сфера применения: педагог и большинство студентов в классе – отдельные студенты вне аудитории (на карантине и т.д.). Уровень компетенции: умение работать с мобильными приложениями и картами видеозахвата. Эта форма работы для музыковеда, скорее эпизодическая, так как в ней отсутствует элемент интерактивности (присоединившиеся слушатели пассивно участвуют в процессе работы).

Любой кризис всегда создает новые возможности. Эта фраза, однако, останется просто красивой, если не предпринять срочных мер по развертывания комплексной программы психотехнологической перестройки сознания музыковедов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Карасева М.В. Музыкант-педагог онлайн: проблемы и решения // Научный вестник Московской консерватории. 2020, № 2. С. 22 – 66.
2. Карасева М.В. Учитель, ученик и пространство «2.0» – особенности изменения коммуникативных отношений в современной музыкальной педагогике. Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова. Сборник статей. М., 2016. С. 344–359.
3. Карасева М.В., Уваров С.А. Музыкант и интернет: о специфике восприятия новых технологий в профессиональном гуманитарном обществе // Культурно-политологические аспекты американистики: материалы междунар. науч. конф. / отв. ред. М. Р. Кауль. М.: РГГУ, 2013. С. 308–318.

¹Автор статьи имеет опыт работы во всех этих формах: с весны 2020 г. он проводил и разрабатывал форматы групповых и индивидуальных онлайн-занятий по сольфеджио и гармонии, квалификационных и вступительных экзаменов в Московской консерватории, а также серии мастер-классов по программе повышения квалификации педагогов-музыкантов.

4. Brown, Andrew R. *Music technology and education: amplifying musicality*. Second edition. New York; London: Routledge, 2015.
5. *Handbook of research on online discussion-based teaching methods*. / Lesley Wilton and Clare Brett, editors. Hershey, PA: Information Science Reference, 2020.
6. Maconie, Robin. *The way of music: aural training for the Internet generation*. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007.
7. *Psychology and the Internet: intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications* / edited by Jayne Gackenbach. San Diego, Calif.: Academic Press, 1998.

REFERENCES

1. Karaseva M.V. Muzykant-pedagog onlayn: problemy i resheniya [Musician-teacher online: problems and solutions]. In: *Nauchnyy vestnik Moskovskoy konservatorii* [Scientific Bulletin of the Moscow Conservatory], 2020, no. 2. pp. 22–66. (In Russian).
2. Karaseva M.V. *Uchitel', uchenik i prostranstvo «2.0» – osobennosti izmeneniya kommunikativnykh otnosheniy v sovremennoy muzykal'noy pedagogike. Muzykal'nye miry Yuriya Nikolaevicha Kholopova* [Teacher, student and space " 2.0 " - features of changes in communication relations in modern music pedagogy. Musical worlds of Yuri Nikolaevich Kholopov]. In: *Sbornik statey* [Collected papers], Moscow, 2016. pp. 344–359. (In Russian).
3. Karaseva M.V., Uvarov S.A. Muzykant i internet: o spetsifike vospriyatiya novykh tekhnologiy v professional'nom gumanitarnom obshchestve [Musician and the Internet: on the specifics of the perception of new technologies in the professional humanitarian society]. In: *Kul'turno-politologicheskie aspekty amerikanistiki: materialy mezhdunar. nauch. Konf* [Cultural and political aspects of American studies: materials of international studies. scientific Conf], ed. by M.R. Kaul'. M.: RGGU, 2013. pp. 308–318. (In Russian).
4. Brown Andrew R. *Music technology and education: amplifying musicality*. Second edition. New York; London: Routledge, 2015. (In English).
5. *Handbook of research on online discussion-based teaching methods*. Lesley Wilton and Clare Brett, editors. Hershey, PA: Information Science Reference, 2020. (Un English).
6. Maconie Robin. *The way of music: aural training for the Internet generation*. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007. (In English).
7. *Psychology and the Internet: intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications*. edited by Jayne Gackenbach. San Diego, Calif.: Academic Press, 1998. (In English).

Карасева Марина Валерьевна

доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Москва, Россия

Marina V. Karaseva

Dr. Habil. (Doctor of Art Studies), Full Professor, Tchaikovsky Moscow State Conservatory, Moscow, Russia

marina.v.karaseva@gmail.com