

Беркович Ольга Олеговна
Ol'ga Bercovich

кандидат педагогических наук,
преподаватель фортепиано и композиции (Newton Music Academy), США
PhD, piano and composition teacher (Newton Music Academy), USA

НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США

Distinctive Features of Early Musical Education in the United States

Ключевые слова: частное музыкальное образование, ассоциация учителей музыки, международный экзамен ABRSM, тесты по теории музыки, фортепиано.

Keywords: private music education, music teachers' associations, ABRSM international exam, music theory tests, piano.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации частного музыкального образования в США. На примере экзаменов The associated Board of the Royal School of Music (ABRSM) и Trinity Guildhall (TG), которые курируются ведущими британскими консерваториями и отдельно стоит упомянуть Royal Conservatory Examinations (Торонто) [20], анализируется программа профессиональной подготовки юных музыкантов. Каждая из этих систем имеет свой учебный план, тщательно разработанные и изданные учебные пособия для каждого уровня, и четкие критерии оценивания с возможностью получения различных сертификатов международного уровня. Это является большим стимулом для развития творческого потенциала обучающихся.

Abstract. The article deals with the organization of private music education in the United States. On the example of the Associated Board of the Royal School of Music (ABRSM) and Trinity Guildhall (TG), which are supervised by leading British conservatories and the Royal Conservatory Examinations (Toronto) separately [20], the program of vocational training of young musicians is analyzed. Each of these systems has its own curriculum, carefully designed and published training manuals for each level, and clear evaluation criteria with the possibility of obtaining various international certificates. This is a great incentive for developing the creative potential of students.

В последние годы все большее распространение получает система частного музыкального образования, нерегулируемая программами ДМШ и ДШИ. Изменяются запросы общества, вносящие коррективы в имеющиеся базовые учебные стандарты. Закономерно возникновение вопроса: какова дальнейшая судьба классического музыкального образования, как поддерживать интерес и мотивировать современных детей к академическому музыкальному образованию.

В США, например, широко развита система частного музыкального образования, включая различные частные музыкальные школы, где каждый учитель может работать по своим собственным нерегламентированным программам. Немаловажную роль играет репутация педагога, от которой зависит сумеет ли учитель набрать собственную большую музыкальную студию и от этого, соответственно, будет зависеть рентабельность его бизнеса. Хотя уровень профессионализма нередко оставляет желать лучшего, тем не менее все очень

индивидуально. Для одних родителей важно найти учителя, умеющего позитивно развлекать ребенка на протяжении получасового урока, для других - немаловажную роль играет качество обучения и реализация амбициозных планов, включающих победы детей на международных конкурсах, выступления в Карнеги-холл. Кроме того, в дальнейшем, при подаче документов в самые различные колледжи и университеты, креативные достижения выпускников школ, в том числе на музыкальном Олимпе, играют существенную роль для зачисления в то или иное престижное учебное заведение, влияют на получении стипендий (scholarships).

Каждый американский штат имеет собственную, зачастую не единственную, **Ассоциацию учителей музыки**, которая также входит в единую систему *Music Teachers National Association (MTNA)* [17] или, например, *National Federation of Music Clubs (NFMS)* [19]. Каждая локальная организация штата регулярно проводит встречи педагогов, обсуждая текущие вопросы и организовывая различные концерты, фестивали, конкурсы для участия детей самого разного исполнительского уровня. Победители некоторых значимых конкурсов, как, например, *Granite State Competition*, в дальнейшем соревнуются уже между соседними штатами (*division*) и далее на национальном уровне. И, наконец, каждый год Ассоциации учителей музыки проводят ежегодную конференцию учителей музыки [18], на которой выступают ведущие специалисты с мастер классами, проводятся заключительные этапы национальных музыкальных конкурсов.

Интересно, что для повышения профессионального уровня учителей, MTNA, например, проводит регулярные web-семинары, на которых с ведущими специалистами в своей области рассматривают различные аспекты профессиональной деятельности... Так на ближайших семинарах предложена тема «*Business Planning for the Independent Music Teacher*». Очевидно, чтобы состояться в этом бизнесе, нужно научиться его планировать, ясно представлять то, к чему стремиться, научиться быть востребованным.

Вообще деятельность такой крупнейшей ассоциация учителей музыки, как MTNA, настолько многогранна, что помимо всех мероприятий, которые они организуют, многочисленных программ поддержки педагогов и их студентов, они еще выпускают свой собственный музыкальный журнал «*American Music Teacher*» [2], который бесплатно получают все члены ассоциации.

Отдельно можно сказать об ежегодных программах оценки качества обучения (*Evaluations*). В конце учебного года ученики каждого учителя, являющегося членом ассоциации, могут участвовать в таком независимом экзамене. Программы участия могут отличаться в каждом штате. В основе своей – это исполнение небольшой программы, игра гамм и арпеджио, также, по желанию, возможен теоретический и слуховой тест. Экзамены, как правило, отличаются хорошей организацией, проходят в частных музыкальных школах по округам. Судья, оценивающий каждого “студента”, пишет подробные рекомендации по качеству исполнения программы и пожелания на будущее. Можно отметить, что позитивная составляющая в организации подобных мероприятий и отношение к детям вызывает восхищение. Нередко выступления детей, особенно на экзаменах, связано со стрессовыми ситуациями, как для детей, так и для педагога, родителей. Здесь же

дети получают сувениры, памятные дипломы и поддержку найдет каждый ребенок, в том числе нуждающийся в “особом” подходе.

Таким образом, каждый учитель сам определяет сферу творческой самореализации. Ограничиться он ежегодными концертами (*recital*) класса в одной из местных церквей, или он, в том числе, будет заниматься подготовкой наиболее способных своих учеников к более серьезным мероприятиям, таким как различные концерты штата, фестивали, конкурсы, экзамены... Наряду с этой вариативностью, присутствует большой выбор учебных пособий, отличающейся хорошей методической разработанностью и нередко качественной полиграфией.

Очень широкое распространение получили обучающие учебно-методические комплексы, особенно Nancy and Randall Faber [7], Alfred's Piano Course [1], Bastien Piano Basics [4]... Как правило, в состав этих и различных других комплексов для каждого уровня (число их может отличаться - от 6 до 10) входят базовые книги – *Lesson book, Technique, Performance, Theory* а также отдельно разработаны курсы по чтению с листа (*Sight Reading*), CD, Video [15, 16], а также множество других книг, включая ансамбли, облегченную классику, в том числе оркестровую, сборники песен, гимны, джаз & блюзы, рок-н-ролл.

Отдельно стоит отметить большое количество различных американских курсов на развитие исполнительской техники [3, 5, 6, 8]. Многие из них продолжают развивать идеи Ганона (Шарля Луи Анона) и предлагают огромное количество упражнений на различные виды техники и способы работы над гаммообразными движениями.

Отдельно можно сказать и о CD-дисках, как отдельных приложениях к учебным пособиям, так и ссылкой-кодом (опубликованном на страницах книг) для входа на web-сайты [8, 22], где можно послушать и скачать звуковые приложения, например, для обучающихся джазовой импровизации. Нередко звуковые приложения имеют великолепные аккомпанементы-аранжировки для исполняемой детьми музыки и с помощью программного обеспечения в этих аранжировках можно менять темп, настройку и т.д.

Еще одна особенность частного музыкального образования проявляется в том, что каждый учитель фортепиано, как правило, берет на себя весь спектр музыкальной подготовки учащегося – *и исполнительский, и теоретический (и психологический)*. Уроки по фортепиано, например, проходят обычно лишь раз в неделю (обычно по 30 или 45 минут). И на этом занятии учитель фортепиано (скрипки, вокала, гитары.) должен успевать объяснять еще теоретический материал.

Особо можно выделить прекрасно разработанную серию книг «*Fundamentals of Piano Theory*» [9], состоящую из 10 уровней, содержащих тщательно разработанные темы теоретического курса, такие как метр, ритм, квинтовый круга, строение гамм, интервалов, аккордов, модуляций, каденций, орнаментации, а также последовательно рассматриваются некоторые вопросы музыкальной формы, элементов полифонии. Большинство тем в каждом из уровней содержат короткие отрывки примеров из музыкальной литературы, закрепляющих на практике теоретические понятия, а также включают слуховые тесты, тесты по чтению с

листа и итоговые теоретические тесты, а также краткие систематизированные сведения из истории музыкальной литературы.

Таким образом единой централизованной системы музыкального обучения в США нет, но существует много возможностей для централизованной независимой оценки качества обучаемого в каждом штате отдельно, включая участие в международных сертифицированных экзаменах. Таковыми являются получившие широкое международное признание экзамены *The associated Board of the Royal School of Music (ABRSM)* [14] и *Trinity Guildhall (TG)* [21], которые курируются ведущими британскими консерваториями и отдельно стоит упомянуть *Royal Conservatory Examinations* (Торонто) [20].

Каждая из этих систем имеет свой учебный план (*syllabus*), тщательно разработанные и изданные учебные пособия для каждого уровня, и четкие критерии оценивания с возможностью получения различных сертификатов международного уровня. Это является большим стимулом для развития творческого потенциала обучающихся. Также присутствует свобода выбора - с какого возраста начинать сдавать экзамен (возрастного ценза нет, рекомендовано с шести лет) и какой уровень выбрать.

Возможность выбора того или иного экзамена зависит от разных моментов, в том числе и от географической удаленности. В каком-то близлежащем городе есть аккредитованный центр для прохождения конкретного экзамена, в каком-то нет. Это, как и стоимость самого экзамена, его сроков, тоже может являться одним из существенных моментов для определения с выбором того или иного экзамена...

Не будем вдаваться в сравнительные особенности этих экзаменов. Ссылка на электронные ресурсы [14, 20, 21] поможет, при желании, детально разобраться и сравнить эти программы, стоимость участия, сроки и место проведения...

Остановимся на получившем наибольшее мировое признание британском экзамене *ABRSM*, который пользуется большой популярностью особенно у пианистов, струнников и оперных исполнителей, получающих академическое музыкальное образование.

На примере фортепианного экзамена можно говорить о том, что сам экзамен состоит из двух частей.

I - исполнение фортепианной программы соответствующего уровня, состоящей из трех произведений, а также исполнение технической составляющей, включая исполнение гамм, аккордов и арпеджио; выполнение слуховых (*Aural*) тестов и *Piano Specimen Sight-Reading Tests* (фортепианные тесты по чтению с листа).

II - написание теста по теории музыки (в отдельный день, не связанный с экзаменом по исполнительству). До 5 уровня этот тест сдается по желанию экзаменуемого, но с 5 уровня экзамен становится обязательным, и его успешное прохождение предшествует исполнительскому экзамену.

Остановимся на некоторых аспектах подробнее.

Фортепианный репертуар включает исполнение классической и современной музыки, включая музыку отечественных композиторов. В итоге экзаменуемый подходит к освоению традиционного классического репертуара – И.С. Бах ХТК,

классическая соната, романтическая и современная музыка...

Слуховые тесты включают в себя:

1) слушание коротких мелодических отрывков на слух и точное их сольфеджирование (по памяти на свободные слоги);

2) определение на слух размера исполняемого музыкального отрывка и дальнейшее прохлопывание сильной доли;

3) восприятие на слух музыкального отрывка и, соответственно, ответ на различные вопросы, связанные с особенностями динамики, штрихов, строением музыкальной формы, определением стилистических особенностей музыки и т.д.

Таким образом проверяются чувство метра, ритма, слуха, музыкальной памяти.

Для тестов чтения с листа (*Sight-Reading Tests*), так же, как и для практики игры гамм, арпеджио..., представлены отдельные книги [14] для каждого уровня, с тщательно разработанными и представленными примерами по возрастающему уровню сложности. Подготовка по этим учебным пособиям, особенно последних уровней, может оказать существенную пользу в том числе студентам ВУЗов...

По каждому виду заданий созданы отдельные книги, сопровождающиеся в большинстве случаев CD-дисками, а также на сайте ABRSM [14] и в You Tube широко представлены видео-уроки и записи всех представленных программ [22].

Все это, в целом, складывается в очень качественно выстроенную систему музыкального образования.

По теории музыки разработаны **тетради для практических заданий** (Grade 1-8). [11] Отдельно разработаны учебники по теории. В одних из них («*The AB Guide to music theory*» – part I, II) [12, 13] основным принципом является поэтапное объяснение каждой темы в отдельности - от простого к сложному.

I часть посвящена изучению вопросов элементарной теории музыки,

II - вопросам гармонии, полифонии, инструментоведению и инструментовке и завершается сведениями о методе 12-тоновой системы создания композиций.

Другая книга по теории ABRSM – «*First Steps in Music Theory*» [10], адресована "студентам", выполняющим первые пять уровней теоретического курса. Материал в ней излагается последовательно по различным уровням прохождения материала, это значительно облегчает восприятие материала, также этому способствует большая наглядность нотных примеров.

Первые пять уровней практических заданий по теории «*Music Theory in Practice*» [11] включают традиционное краткое объяснение материала по элементарной теории музыки и конкретные задания. Перед этим всегда есть образец того, как нужно выполнить эти задания. Так в курсе содержится много заданий на различные метры, ритмы, построения гамм, интервалы, аккорды, орнаментацию, построения каденций... Каждый уровень содержит *Performance directions*, начиная с традиционной итальянской терминологии, и переходя на изучение французской и немецкой... В конце каждого уровня (Level) содержатся итоговые тесты (*General exercises*), позволяющие проверить полученные знания на практике, повторить изученный материал... Интересно, что если познакомиться с *website ABRSM*, то без труда можно найти *экзаменационные тесты по теории*,

используемые на экзаменах прошлых лет. Это дает полное представление об изученном материале и специально разработанных заданиях для этого курса (запрещенных для копирования).

Часть заданий, которые рекомендовано выполнять с 6-ти летнего возраста, достаточно сложны. Много заданий на группировку длительностей, сочинение музыки. Эти разделы особенно тщательно иллюстрированы и снабжены комментариями. Причем, если сначала появляются задания на развитие ритмических паттернов, то потом задача усложняется и осуществляется переход к более сложным сочинениям вокальной музыки на различные четверостишия. Параллельно с этим появляется более сложный гармонический анализ четырехголосной музыки и задания по хоровой аранжировке; излагаются сведения об инструментоведении и, соответственно, включаются задания, закрепляющие навыки транспозиции некоторых музыкальных инструментов симфонического оркестра.

6-8 уровни «*Music Theory in Practice*» отличаются повышенной сложностью. Здесь изучается курс гармонии и отчасти полифонии, музыкальной формы и инструментовки. При этом особо весомая роль принадлежит тщательно разработанными заданиями на сочинение инструментальной музыки, как в различных музыкальных стилях, так и поиск собственного музыкального почерка, не уступающих иногда по сложности консерваторскому курсу, что позволяет в полной мере использовать на практике весь накопленный багаж теоретических знаний.

В рамках одной обзорной статьи не представляется возможным досконально остановиться на каждой из затронутых тем. Возможности Internet-ресурсов позволяют переноситься на разные континенты, пользоваться различными электронными библиотеками и быстро узнавать о самых новых педагогических разработках. Знакомство с новыми системами, учебно-методическими комплексами всегда предоставляет новые интересные возможности для дальнейшей исполнительской и педагогической самореализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Alexander D., Kowalchuk G., Lancaster E., McArthur V., Mier M. Premier Piano Express, Bk 1-4: All-In-One Accelerated Course, Book, CD-ROM & Online Audio & Software (Premier Piano Course), 2016.
2. American Music Teacher. The Official Journal of Music Teacher National Association. April/May 2018.
3. Bachus N. Exploring Piano Classics Technique: A Masterwork Method for the Developing Pianist, Book & CD, 2009.
4. Bastien Piano Basics Level 1 – 4: Learn to Play Four Book Set – Includes. Level 1 – 4 Piano, Theory, Technique, and Performance Books by Bastien, 2017.
5. Burnam E.M. A Dozen A Day Anthology: The Willis Music Company, 2016.
6. Cisler V., Hinson M. Technique for the Advancing Pianist: An Essential of Progressive Exercises and Etudes (Alfred Masterwork Editions) by Alfred Publishing Staff. 2008.
7. Faber Piano Adventures Level 1 – 5: Learning Library Pack – Lesson, Performance, and Technique & Artistry Books, 2018.

8. Fingerpower – Levels 1 – 6: Effective Technic for All Piano Methods (Shaum Publications Fingerpower®), 2005.
9. Snell K., Ashleigh M. Fundamentals of Piano Theory. Level 1 – 10: Neil A. KJOS Music Company, 2016.
10. Taylor E. First Steps in Music Theory: Grades 1-5. ABRSM, 1999.
11. Taylor. Music Theory in Practice: Grades 1 – 8. ABRSM, 2008.
12. Taylor E. The AB Guide to Music Theory. Part I. ABRSM, 1989.
13. Taylor E. The AB Guide to Music Theory. Part I, II. ABRSM, 2016.
14. URL: <https://us.abrsm.org/en/about-abrsm/>
15. URL: <https://www.alfred.com/>
16. URL: <https://www.halleonard.com/index.jsp?subsiteid=3>
17. URL: <http://www.mtna.org>
18. URL: <https://www.mtna.org/Conference/Conference/Schedule/Events.aspx>
19. URL: <https://www.nfmc-music.org/>
20. URL: <https://www.rcmusic.com/teaching>
21. URL: <http://www.trinitycollege.com/site/?id=1474>
22. URL: <https://youtu.be/XVfKJozOAXs>