

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

УДК 78.03

<https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-3-766-777>

Шифр научной специальности 5.10.1

Боратынский и музыка: перспективы арт-менеджмента в классе общего фортепиано

Марионелла Юрьевна Долгушина , Анна Александровна Долгушина
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова»
392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская, 87
 anna.dolguchina@yandex.ru

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. В исследовании представлен экспериментальный опыт арт-проектирования как перспективной части учебно-воспитательной работы в классе общего фортепиано. Обобщены сведения из области теории, истории, отечественной и зарубежной практики использования технологий арт-менеджмента в системе профессионального вузовского музыкально-педагогического образования. Цель – аргументировать перспективность репертуарного подхода на основе регионального культурного наследия для введения в учебно-воспитательный процесс в классе общего фортепиано технологий арт-менеджмента как способа социализации и самореализации студентов. **МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.** Основным материалом исследования является теоретическая и учебно-методическая практика введения инновационных методов в систему профессионального образования, в данном случае музыкально-педагогического. Основным методом реализации поставленной цели – проектирование. Результатом учебно-воспитательной деятельности является арт-проект, который вводит в традиционную организацию учебной коммуникации различные языки культуры, которыми студенту-музыканту необходимо владеть для успешной самореализации и самопродвижения в условиях рыночной экономики. **РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.** На основе анализа современных исследований в области музыкальной педагогики и социокультурной деятельности интерпретированы различные определения понятия арт-менеджмента как полезной части учебно-воспитательного процесса, а также названы ментальные стереотипы, препятствующие введению инновационных технологий в массовую музыкально-педагогическую практику. Информационно-просветительская деятельность позиционируется как основа арт-проектирования, способствующего взаимодействию педагогического и художественного процессов. Индивидуальный подход конкретизирован в методических средствах организации общего коммуникативного процесса, в котором художественное творчество (искусство) интерпретируется как «эпистемологический прорыв», ориентированный на публику (потребителя). Кратко охарактеризована история арт-менеджмента и его вхождение в музыкальное образование, при этом отмечается, что в области академической музыки, в отличие от эстрадной, примеры применения технологий арт-менеджмента являются уникальными. В различных аспектах освещена проблема глобализации системы образования, одним из орудий которой является арт-менеджмент, возникший в конкурентных условиях эпохи постмодерна. Указан широкий спектр угроз, вызовов и конфликтов, которыми чревата глобализация системы образования. Сделан акцент на угрозе суверенитету отечественным музыкально-педагогическим технологиям. Успешная отечественная практика осмысления достоинств и недостатков арт-менеджмента позиционируется как способ защитить педагогический суверенитет. Предложен экспериментальный вариант использования информационной технологии арт-менеджмента, сохраняющей паритетное сосуществование инновационного опыта, приобретённого в условиях глобализации модели вузовского образования, и традиционных методик, унаследованных от «старых мастеров». Введение концепта нематериального культурного наследия в процесс глобального стратегического макро-планирования позиционируется нами как перспектива экологически сбалансированной организации учебного процесса. В качестве экспериментального примера предлагается арт-проект «Боратынский и музыка». Арт-проект решает проблемы выбора репер-

туара на основе использования ресурса культурного наследия, в частности музыкальных рефлексий на творчество Боратынского, в связи с 225-летием поэта и «Годом Боратынского в Тамбове». Глобальная природа арт-менеджмента и локальный опыт арт-проектирования гармонизируются путём обращения к стратегической информационной основе – проблематике темы «Природа языка поэзии и музыки: универсалии и специфика смысловыражения». Законы взаимодействия слова и музыки представлены в новейших результатах нейроэстетики. Персональные арт-проекты студентов в рамках общей темы дают примеры творческой художественной рефлексии на движение культурных смыслов. Результатом выражения смыслового движения культур и являются конкретные результаты освоения творческих задач в классе общего фортепиано музыкально-педагогического вуза. В качестве основного инструмента организации инновационной студенческой деятельности предложены персональные карты (педагогические маршруты), ориентированные на персональную тему, которую студент реализует в качестве арт-менеджера. Каждая такая разработка выступает подтемой общего арт-проекта «Боратынский и музыка». Предложены этапы реализации арт-проектов, на каждом из этапов предусмотрены контрольный срез и коррекция, для чего вводятся «Персональные чек-листы». В персональных картах предусмотрен целостный структурный анализ осваиваемой профессиональной компетенции, исполнительской и арт-менеджерской. Данный нами список тем для персональных арт-проектов студентов максимально приближен к индивидуальным художественным и интеллектуальным предпочтениям и интересам будущих профессиональных музыкантов. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Результаты экспериментальной разработки предлагаются в качестве способа введения инновационных практик, а также средства мотивации и социализации студентов музыкально-педагогического вуза.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, арт-менеджмент, технологии арт-менеджмента, класс общего фортепиано, глобализация системы образования, арт-проектирование

Финансирование. Это исследование не получало внешнего финансирования.

Вклад авторов: М.Ю. Долгушина – общая концепция статьи, набор первичного материала, написание текста рукописи. А.А. Долгушина – поиск и анализ литературы, обработка и редактирование материала, редактирование рукописи.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Долгушина М.Ю., Долгушина А.А. Боратынский и музыка: перспективы арт-менеджмента в классе общего фортепиано // Неофилология. 2025. Т. 11. № 3. С. 766-777. <https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-3-766-777>

ORIGINAL ARTICLE

<https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-3-766-777>

OECD 6.02; ASJC 1208

Boratynsky and music: perspectives of art management in the general piano class

Marionella Yu. Dolgushina , Anna A. Dolgushina

Tambov State Musical Pedagogical Institute named after S.V. Rachmaninov

87 Sovetskaya St., Tambov, 392000, Russian Federation

anna.dolguchina@yandex.ru

Abstract

IMPORTANCE. The study presents experimental experience in art project design as a prospective component of educational work in the general piano class. It synthesizes knowledge from the theory, history, and domestic and international practices of using art management technologies within the system of professional university-level music teacher education. The aim is to substantiate the potential of a repertoire-based approach grounded in regional cultural heritage for inte-

grating art management technologies into the educational process of the general piano class as a means of student socialization and self-realization. MATERIALS AND METHODS. The main research material is the theoretical and educational-methodical practice of introducing innovative methods into the system of professional education, in this case music-pedagogical. The main method of achieving this goal is design. The result of the educational activity is an art project that introduces various cultural languages into the traditional organization of educational communication, which a student-musician needs to master for successful self-realization and self-promotion in a market economy. RESULTS AND DISCUSSION. Based on the analysis of modern research in the field of music pedagogy and socio-cultural activities, various definitions of the concept of art management as a useful part of the educational process are interpreted, as well as mental stereotypes that prevent the introduction of innovative technologies into mass music teaching practice. Information and educational activities are positioned as the basis of art design, facilitating the interaction of pedagogical and artistic processes. The individual approach is specified in the methodological means of organizing the general communicative process, in which artistic creativity (art) is interpreted as an “epistemological breakthrough” aimed at the public (consumer). The history of art management and its entry into music education is briefly described, while it is noted that in the field of academic music, unlike pop music, examples of the use of art management technologies are unique. The problem of globalization of the education system is highlighted in various aspects, one of the tools of which is art management, which arose in the competitive conditions of the postmodern era. There is a wide range of threats, challenges and conflicts that the globalization of the education system is fraught with. The emphasis is placed on the threat to the sovereignty of domestic musical and pedagogical technologies. The successful domestic practice of understanding the advantages and disadvantages of art management is positioned as a way to protect pedagogical sovereignty. An experimental version of the use of art management information technology is proposed, which preserves the equal coexistence of innovative experience acquired in the context of the globalization of the university education model and traditional methods inherited from the “old masters”. The introduction of the concept of intangible cultural heritage into the process of global strategic macro-planning is positioned by us as a perspective for an ecologically balanced organization of the educational process. The art project “Boratynsky and Music” is proposed as an experimental example. The art project solves the problems of choosing a repertoire based on the use of cultural heritage resources, in particular musical reflections on Boratynsky’s work, in connection with the 225th anniversary of the poet and the “Year of Boratynsky in Tambov”. The global nature of art management and the local experience of art design are harmonized by referring to the strategic information basis – the topic “The nature of the language of poetry and music: universals and specifics of semantic expression”. The laws of the interaction of words and music are presented in the latest results of neuroesthetics. Students’ personal art projects within the framework of a common theme provide examples of creative artistic reflection on the movement of cultural meanings. The result of expressing the semantic movement of cultures is the specific results of mastering creative tasks in the general piano class of a music pedagogical university. Personal maps (pedagogical routes) focused on a personal theme, which the student implements as an art manager, are proposed as the main tool for organizing innovative student activities. Each such development is a sub-theme of the general art project “Boratynsky and music”. The stages of the implementation of art projects are proposed, at each stage a control section and correction are provided, for which “Personal checklists” are introduced. The personal maps provide a holistic structural analysis of the acquired professional competence, performing and art management. Our list of topics for students’ personal art projects is as close as possible to the individual artistic and intellectual preferences and interests of future professional musicians. CONCLUSION. The results of the experimental development are proposed as a way of introducing innovative practices, as well as a means of motivating and socializing students of a music and pedagogical university.

Keywords: intangible cultural heritage, art management, art management technologies, general piano class, globalization of the education system, art design.

Funding. This research received no external funding.

Authors' Contribution: M.Yu. Dolgushina – general concept of the study, set of primary material, manuscript text writing. A.A. Dolgushina – literature search and analysis, material processing and editing, manuscript editing.

Conflict of Interest. The authors declares that he has no conflict of interest.

For citation: Dolgushina, M.Yu., & Dolgushina, A.A. Boratynsky and music: perspectives of art management in the general piano class. *Neofilologiya = Neophilology*, 2025;11(3):766-777. <https://doi.org/10.20310/2587-6953-2025-11-3-766-777>

Посвящается 80-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и 225-летию русского поэта
Евгения Абрамовича Боратынского

ВВЕДЕНИЕ

Понятие арт-менеджмента как полезной части учебно-воспитательного процесса пока не вошло в музыкально-педагогическую практику, чему препятствуют ментальные стереотипы, согласно которым предмет нашего исследования всецело находится за рамками профессиональной деятельности музыканта в ведении экономиста-администратора, что соответствует консервативной трактовке арт-менеджмента, как «совокупности методов, форм и средств управления производством, позволяющим использовать его наиболее эффективно»¹. Сегодня этот стереотип не соответствует ни теории, ни практике менеджмента образования и культуры, где он рассматривается, «как один из функционально-ролевых видов деятельности, связанный с процессами отбора, хранения, производства и распространения культурных ценностей»².

В более широком смысле арт-менеджмент определяется, как «умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей»³. Педагогический результат в арт-менеджменте может быть рассмотрен как художественно-творческий продукт, который разрабатывается, изготавливается и презентуется посредством специальных технологий. При этом деятельность педагога-артменеджера ориенти-

рована на решение социально значимых задач: «арт-менеджер оказывает непосредственное влияние на формирование общественного мнения, оценочные суждения и вкусы публики, вовлекая её в освоение, а возможно, в дальнейшем и создание культурных ценностей. При этом педагог осуществляет следующие функции арт-менеджера: проектно-технологическая, художественно-творческая, организационно-управленческая, маркетинговая, связи с общественностью и реклама, коммерческая и финансово-экономическая, юридическая и правовая»⁴. Таким образом, педагог-арт-менеджер должен решать и «задачи познавательного, практически-преобразующего, рекреационного характера»⁵.

Центром внимания педагога-арт-менеджера, на наш взгляд, должна являться информационно-просветительская деятельность, которая не может сводиться лишь к передаче определённой суммы знаний и её донесению до определённой аудитории, но она должна формировать знания, нормы, ценности, которые «в процессе творческого общения людей корректируются, усваиваются и становятся их собственностью»⁶. Таким образом, арт-менеджмент должен способствовать взаимодействию педагогического и художественного процессов. В рамках информационно-просветительской деятельности арт-менеджмент помогает музыканту-педагогу достичь поставленных целей внутри творческого проекта средствами индивидуального подхода к участникам общего коммуникативного процесса. «Методика ин-

¹ Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург: Норинг, 1998. С. 533.

² Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. Москва: Изд-во МГУКИ, 2006. С. 21.

³ Мексон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва: Дело, 1992. С. 5.

⁴ Новикова Г.Н. Технологии арт-менеджмента. С. 25-26.

⁵ Там же.

⁶ Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Москва: Изд. дом МГУКИ, 2010. С. 92.

дивидуальной работы... предполагает сознательное и целенаправленное воздействие на каждого индивида с целью раскрытия его внутреннего мира, выявления его духовных потребностей и интересов. В этом случае необходим обязательный учёт социальных и национальных особенностей, психологических и эмоциональных черт, возрастных и демографических данных, образовательных и профессиональных качеств личности»⁷. Условием использования методики индивидуальной работы является учёт «повседневных интересов и запросов, формирования потребностей в общении, ознакомление с культурными ценностями»⁸.

При этом полезно помнить, что арт-менеджмент иначе смотрит на искусство как специфическую область деятельности, чем то предусматривает классическая традиция, которая ориентируется на категорию красоты и техническое мастерство, а также предполагает независимость художника от «толпы» [1]. Арт-менеджмент смотрит на искусство как на «эпистимологический прорыв» и ориентируется на потребителя, которого мыслит участником творческого процесса [1]. Новое видение искусства интерпретирует его и как религию – «обращение в свою веру», и как образование – «продвижение норм и стиля жизни», и как развлечение – «способ организации досуга» [1]. При этом религиозный и образовательный подходы к искусству, в отличие от развлекательного, составляют проблему для включения их в культурный менеджмент, так как не оставляют арт-менеджеру простора для извлечения дохода. Смотри на искусство как на «эстетическое отношение между предметом и потребителем», арт-менеджмент позволяет включить всех участников проекта в творческий процесс. Однако именно они (религиозный и образовательный подход) перспективны связями с коммуникацией, то есть каналами распространения информации о художественном проекте [1, с. 3-4].

⁷ Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. С. 123.

⁸ Там же. С. 124.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом исследования послужил отечественный и зарубежный опыт арт-менеджмента и арт-проектирования, широко используемый в эстрадном искусстве [2] и делающий первые шаги в области музыкальной педагогики, в частности, педагогики фортепианной, где арт-менеджмент и арт-проектирование являются зоной инноваций. Сказанное подтверждают, например, исследования О.В. Кулдыркаевой, Л.С. Зориловой, О.Е. Шиловой, С.В. Костылёва, Н.П. Копцевой, Т.П. Житенёвой, Ю.С. Зобкова и др. [3–9].

Основой эмпирического материала нашего исследования является личный экспериментальный опыт работы на объединённой кафедре камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего фортепиано Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова.

Методологическую базу исследования составляет диалектический подход к социокультурной действительности, согласно которому исследуемый предмет рассматривается как сложная система взаимосвязанных явлений: поведенческие мотивы участников педагогического процесса, условия внешней социокультурной среды, организационные структуры, вовлечённые в проект и влияющие на результаты проекта [10, с. 15]. В частности, в ходе разработки проекта «Боратынский и музыка» анализируются условия, в которых осуществляется педагогическая деятельность. Использовались арт-технологии: организационно-управленческие, маркетинговые, проектные.

Особое влияние на нашу педагогическую концепцию оказали работы Л.С. Зориловой и О.Е. Шиловой. В частности, О.Е. Шилова обратила внимание на необходимость сохранять высокие традиции отечественной фортепианной педагогики, не перечеркивая их механическим заимствованием европейских новаций. Глубоко изучив зарубежную и отечественную классику арт-менеджмента на примере работ И. Эвра, Ф. Колбера, М. Альбера, Б. Бермана, М. Вудкока, М. Мескона, Дж. Эванса, Ли Якокки, Ф. Котлера, В.А., М.А. Ариарского, Г.М. Бирженюка,

А.Д. Жаркова, А.С. Запесоцкого, В.М. Чижикова и др.), – учёный сделал акцент на культурном своеобразии русской музыкальной педагогики, духовные истоки которой отражены в философских концепциях Вл. Соловьёва, И.А. Ильина, Н.А. Бердяева и др. [11]. Духовная общность лучших представителей российской интеллигенции рассматривается Л.С. Зориловой и О.Е. Шиловой как залог успешного межкультурного взаимодействия в условиях глобализации на примере экспонирования темы, посвящённой Л.Н. Толстому, в музее-квартире А.Б. Гольденвейзера в Москве [12, с. 222].

В ходе арт-проектирования мы также использовали теорию общего и специального менеджмента Ю.И. Колосковой, Л.А. Якимова, методику социокультурной деятельности в сфере культуры и искусства (М.А. Ариарского, Г.М. Бирженюка, А.Д. Жиркова, А.С. Запесоцкого, В.М. Чижикова, И. Эвра, Ф. Колбера), методику арт-менеджмента Г.Н. Новикова, С.В. Костылёва, Н.П. Копцевой. В частности, С.В. Костылёв и Н.П. Копцева убедительно доказывают на основе теории и практики, что «...введение в образовательно-просветительное пространство информационных, коммуникативных, культурно-просветительских и художественно-творческих технологий составляет перспективную часть современной педагогики» [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В системе образования и культуры арт-менеджмент – явление новое. К 1970-м гг. как самостоятельная область деятельности и знаний сформировалась культурная экономика, в рамках которой развился арт-менеджмент. В 1970-х же гг., как заметили Ф. Колбер и И. Эвра, появляются исследования, посвящённые арт-менеджменту [1].

В 1991 г. была проведена первая всемирная научно-практическая конференция в Монреале (Канада) под эгидой Международной ассоциации менеджмента культуры и искусств (АИМАС), которая представляет собой сетевое объединение, где взаимодействуют исследователи и практики по проблемам менеджмента культуры и искусства.

Ассоциация проводит всемирные конференции два раза в год; материалы конференции издаются в специальном журнале *International Journal of Arts Management*. С 2003 г. выходит «Российский журнал менеджмента», который учреждён Санкт-Петербургским государственным университетом по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ и является международным научным периодическим изданием [13]. Обобщая материалы конференций, Ф. Колбер и И. Эвра пришли к заключению, что именно арт-менеджмент будет играть основную роль в создании «новой системы управления, настроенной на новую экономику» [1].

Как учебная программа арт-менеджмент получил распространение в 60-х–90-х гг. XX века. К началу третьего тысячелетия таких центров подготовки было уже около 400, в том числе в Санкт-Петербурге [13]. Для нас важно, что арт-менеджмент преподают на факультетах искусствоведческого профиля, однако, в основном, это структуры, связанные с театром и изобразительным искусством, в области музыки арт-менеджмент представлен эстрадным вокалом и, в целом, эстрадным творчеством. В то же время классическое музыкальное искусство переживает не лучшие времена и, как никто, нуждается в менеджерской поддержке.

В целях актуализации получаемых в классе общего фортепиано знаний, умений и навыков, а также для освоения навыков успешной профессиональной социальной адаптации перспективной областью деятельности является арт-менеджмент, как вид деятельности, непосредственно связанный с процессами глобализации. «Как и многие другие сферы, искусство и культура испытывают на себе влияние всеобщей глобализации, которая представляет собой проблему для учредителей культурных организаций, так как сильно влияет на внутренний рынок»⁹. При этом отмечается, что «усиление конкуренции на рынке предложений в области музыкальной классики не сопровождается «увеличе-

⁹ Филонович С.Р. Хроника. XII Международная конференция по менеджменту в области культуры и искусства // Российский журнал менеджмента. 2013. Т. 11. № 3. С. 8-9.

нием предложения качественной культурной продукции»¹⁰.

Концепция глобального стратегического планирования неизбежно влияет на организацию общественной практики от масштабных до самых малых форм. Организация учебно-воспитательного процесса, в том числе и в учебных заведениях музыкально-педагогического профиля, не составляет исключения. Неучёт макроуровня планирования каждого учебно-педагогического цикла и каждого занятия в итоге лишает образовательную стратегию её витальной сути.

Глобализация, являясь неизбежным и объективным процессом, требует постоянно-го поиска организационных форм работы, способствующих сохранению национального суверенитета и культурной идентичности. «Глобализация неизбежна, но она должна быть справедливой, а не диктоваться одной страной или группой стран», – так определил перспективу общественного развития Президент Российской Федерации В.В. Путин в выступлении «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке» на Валдайском форуме¹¹. Позитивные и негативные стороны процесса глобализации культуры и образования не раз отмечались исследователями: М.М. Акулич [14], П.И. Касаткин [15], С.В. Матвиенко и Е.В. Васильева [16, с. 50-60], Ж. Аттали [17] и др.

Широкий спектр новых угроз и конфликтов, обусловленных экспансией западной глобализации культуры, представлен, например, в материалах конференции «Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок»¹².

¹⁰ Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства / при уч. Ж. Нантель, С. Билодо, Д. Денниса Рича; пер. с англ. 2-е изд. Санкт-Петербург: АРТ-пресс, 2004. С. 94.

¹¹ Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» // Президент России: сайт. 07.11.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/75521> (дата обращения: 13.06.2025).

¹² Костюк Е.Б. К проблеме дефиниции понятий «массовая» и «популярная музыка» // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: XI Всероссийская науч-

Об угрозах, которые создаёт глобализация системы образования, неоднократно говорил В.В. Путин, призывая защищать национальные образовательные стандарты и ценности. Так, в Послании Федеральному Собранию Президент РФ отмечал угрозу потери суверенитета в области образования: «Мы не допустим, чтобы под видом международных стандартов в наше образование проникли чуждые нам ценности и идеологические установки»¹³. Обращено также внимание на угрозу утраты традиций национального воспитания: «Образовательная система должна формировать патриотов, а не космополитов»¹⁴. Особенным вниманием отмечена забота об исторической памяти, на которую не прекращаются нападки со стороны западных фальсификаторов¹⁵.

Информационная и идеологическая агрессия Запада, которую питают геополитические мотивы, пользуется глобализационным процессом как орудием насаждения чуждой идеологии, проходящей через каналы образовательных систем: «Нас пытаются лишить исторической памяти, переписать нашу роль в мировой истории, навязать ложных героев»¹⁶; «Культурная экспансия – это форма гибридной войны!»¹⁷, «Культура России должна развиваться, опираясь на свои корни,

но-практическая конференция. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУП, 2021. С. 55-58.

¹³ Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: сайт. 21.04.2021. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/65418> (дата обращения: 13.06.2025).

¹⁴ Заседание Совета по науке и образованию // Президент России: сайт. 08.02.2022. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/67740> (дата обращения: 13.06.2025).

¹⁵ Совещание с членами Правительства // Президент России: сайт. 29.03.2023. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70800> (дата обращения: 13.06.2025); Встреча с Министром просвещения Сергеем Кравцовым // Президент России: сайт. 15.01.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73266> (дата обращения: 13.06.2025).

¹⁶ Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: сайт. 21.02.2023. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70565> (дата обращения: 13.06.2025).

¹⁷ Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: сайт. 15.01.2020. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/62582> (дата обращения: 13.06.2025).

а не на заимствованные шаблоны»¹⁸. Не отрицая глобализации, В.В. Путин против вестернизации культуры по западному образцу, которая создаёт угрозу для традиционных ценностей (семья, религия, патриотизм), культурного суверенитета (язык, история, образование), национальной безопасности (идеологическое давление). При этом полезно помнить, что действующая модель глобализации не только не способствует предоставлению равной возможности каждому для реализации творческого потенциала, но прямо тому противостоит.

Точно также как существует технологический суверенитет, необходим и суверенитет музыкально-педагогических технологий, в частности, в области фортепианной педагогики. Массовое внедрение в учебно-воспитательный процесс цифровых технологий, изменение принципов работы с учебной информацией, осознание на личностном уровне необходимости освоения современных экономических моделей взаимодействия с социумом – всё это делает необходимым поиск и применение инновационных форм работы, обращённых к лучшим профессиональным методикам отечественной и мировой практики.

Показательным примером паритетного сосуществования инновационного опыта, приобретённого в условиях глобализации модели вузовского образования, и традиционных методик, унаследованных от «старых мастеров», может служить педагогический эксперимент в классе общего фортепиано, где занимаются студенты, специализирующиеся в области дирижерско-хоровой, инструментальной, вокальной художественной деятельности. В чём же арт-менеджмент может помочь музыкальной педагогике, в частности преподаванию общего фортепиано студентам музыкального вуза?

Прежде всего, это информационные технологии, которыми успешно пользуется арт-менеджмент, и новые типы управления творческим процессом, ориентированные на актуальный запрос различных групп социума,

участвующего в художественной музыкальной коммуникации как активный, или потенциальный субъект. Таким образом, арт-менеджмент может быть использован, в нашем случае, как новая система управления творческим процессом подготовки и реализации художественных проектов.

Благодатное поле для освоения технологий арт-менеджмента даёт нематериальное культурное наследие, региональное и общероссийское, поскольку оно актуализирует информационно-просветительскую деятельность с использованием проектного менеджмента. Культурное наследие всегда востребовано как средство ментальной организации общества. Локальное педагогическое и студенческое сообщество (класс общего фортепиано в рамках нашего эксперимента) рассматривается как проектная группа. Предложение (культурный продукт, проект) в арт-менеджменте первично по отношению к спросу, что отвечает логике учебного процесса. Локальность коммуникации на стадии проектирования и формирования конечного продукта упрощает учебную коммуникацию на основе прямых связей и межличностного обмена, а также внутреннюю мотивацию, включение эмоционального фактора, использование «телефонного маркетинга» и пр.

Арт-проект «Боратынский и музыка» обращён не только к 225-летию непревзойдённого поэта-элегиста «золотого века» и «Году Боратынского», объявленного в Тамбовской области, но и к глобальной теме «Природа языка поэзии и музыки: универсалии и специфика смысловыражения», а также многообразию форм художественной рефлексии на шедевры культуры русского мира.

Общность музыки и поэзии как звучащего слова, возникшего из подражания человека *хорошему*, либо *дурному*, обнаруживает их онтологическое родство, исходящее из единой метроритмической структуры («чистой формы»), владея которой творческий человек воспроизводит вселенские Ритмы по законам Мироздания¹⁹. И поэзия, и музыка – суть религия, которая рождает любовь к ближнему как принцип бытия. Подобный смысл музы-

¹⁸ Послание Президента Федеральному Собранию // Президент России: сайт. 29.02.2024. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/messages/73585> (дата обращения: 13.06.2025).

¹⁹ Аристотель. Поэтика // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Москва: Мысль, 1984. Т. 4. С. 640.

кальной речи, придерживаясь аристотелевской метафизики²⁰, обнаружил Б.В. Асафьев в работе «Музыкальная форма как процесс» (1930). Взгляд на музыку как на «незавершенный символ» [18, с. 591], открывает путь к вариативному её переживанию, а также вариативному переживанию архетипической ситуации. Этот тезис важен для понимания движения смыслов, связываемых с конкретным художественным произведением, в общественной практике. Утилитарное отношение к поэзии и музыке, когда музыкант играет ради денег, а слушают его ради развлечения, Аристотель осуждал²¹. Умственное, психическое, нравственное начало музыкального сочинения на стихи Боратынского (как правило, это гибридные формы) являлось нашим приоритетом, согласно принятой античной идее. Закономерным аспектом наблюдения в нашем проекте являются структурные параллели «гибридных жанров», сочетающих музыкальную и вербальную форму, как то: ритм, тембр, строфика, динамика в композиции поэтического текста и метрическая пульсация, тембровая инструментальная окраска, форма, динамика – в музыкальном тексте. Такое понимание природы сочетания слова и музыки освящено исследованиями в области нейроэстетики 2020-х гг., посвящённых закономерностям восприятия поэзии как музыки [19].

В частности, зафиксированы законы обработки информации человеческим мозгом, воспринимающим поэзию и музыку. Был сделан вывод, что человеческий мозг воспринимает поэзию как музыку: при восприятии поэзии, включая перформанс, активизируются те же участки мозга, что при слушании музыки, ритм (поэтический и музыкальный) активизирует одни и те же сенсомоторные области, что подтверждают ЭМРТ и ЭКГ. Сочетание слова и музыки усиливает эстетическое удовольствие, что тоже фиксируется датчиками. Особенно ярко связь слова и музыки выражена в пограничных жанрах: рэп, spokenword [19].

На примере наиболее интересных для студентов рефлексий могут быть спрогнози-

рованы в рамках арт-проекта «Боратынский и музыка» перспективы арт-менеджмента в классе общего фортепиано. Арт-проект предполагает коллективный характер участия, следовательно, используется информационная технология арт-менеджмента для внутригрупповой (корпоративной) и внешней (медийной) среды. Основным инструментом экспериментального арт-менеджмента могут служить персональные карты (педагогические маршруты), разработанные для каждого из участников проекта, в качестве которых выступают студенты музыкально-теоретического, дирижерско-хорового, вокального, оркестрового, эстрадного отделений педагогического вуза.

Каждая персональная карта включает следующие этапы:

- *ознакомительный* (информационный поиск по теме, определение стратегии, цели и задач, а также инструментов арт-менеджмента с учётом отечественного и зарубежного опыта);
- *экспериментальный* (создание вариантов решения художественной задачи, формирование этапного продукта творчества);
- *презентационный* (реализация проекта в различных формах презентации аудитории);
- *контрольно-аналитический* (управление программой продвижения продукта творчества).

На каждом этапе педагог формирует «Персональный чек-лист», с помощью которого оценивается и корректируется этапный проектный результат. В персональной карте также содержится формулировка стратегии, темы, цели, задач индивидуального арт-проекта; формулировки могут корректироваться в диалогическом общении студента с арт-сообществом.

В качестве примера для персональных карт могут быть представлены следующие темы:

- «Музыкальные салоны в столицах и провинциях: у истоков отечественного арт-менеджмента» (осваивается репертуарный пласт салонной музыки 1 половины XIX века; привлекаются различные источники, позволяющие понять социокультурные механизмы, делающие музыку обязательной частью воспитания и общественного быта);

²⁰ Аристотель. Поэтика. С. 616-634.

²¹ Там же.

– «Романсы Боратынского в культуре музыкальных салонов и концертной практике: арт-менеджмент XIX–XX веков» (на примере стихотворений «Разуверение», «Муза», «Где сладкий шёпот» и др.) – осваиваются различные варианты обращений композиторов к названному поэтическому тексту;

– «Народная песня литературного происхождения» (на примере стихотворения Боратынского «Русская песня») – формируется интеллектуальное отношение к проблеме народности искусства и взаимовлияния элитарного и народного творчества; вводятся навыки аранжировки аккомпанемента;

– «Мелодекламация: прошлое и настоящее» (осваиваются навыки сочинения и исполнения инструментальных импровизаций в заданном авторском стиле, соответствующих декламируемому тексту);

– «Поэзия Боратынского в творчестве российских бардов» (осваиваются навыки композиции, аранжировки аккомпанемента, например, для фортепиано и гитары);

– «Может ли поэзия Боратынского существовать в стилистике рэпа (хип-хоп, эмо-рэп, сознательный рэп, джаз-рэп, поп-рэп)?» – осваивается проблема культурного перевода, совместимости стилистик; приобретается опыт сонграйтинга рэп-песни за фортепиано; формируется представление о структуре партитуры рэп-песни. На презентационном этапе итоги педагогических маршрутов (персональные карты) представляются и продвигаются в медиaprостранстве в форме клипа, анализируется качество и количество откликов на арт-проект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Арт-проект «Боратынский и музыка» является импульсом создания постоянной

арт-платформы музыкально-педагогического вуза, на которой встречаются разные поколения музыкантов, ибо возраст в музыке – категория относительная. Рояль закономерно этимологизируется как «король музыкальных инструментов», за роялем можно говорить на языках различных культур и стилей: от барокко времён Гавриила Державина и Димитрия Бортнянского, романтики и классики Евгения Боратынского и Михаила Глинки до музыкального авангарда Игоря Яковенко.

2. Арт-менеджмент может быть использован как инновационная система управления творческим процессом подготовки и реализации художественных проектов в системе профессионального музыкально-педагогического образования. Экспериментальные разработки подпрограмм учебно-методического плана с использованием технологий арт-менеджмента остаются перспективным направлением науки и практики.

3. Тема экспериментального введения в педагогический процесс класса общего фортепиано технологий арт-менеджмента, на наш взгляд, плодотворна в плане обогащения творческого потенциала студентов и педагогов. Цифровая эпоха открывает новые возможности творческих рефлексий на шедевры и феномены культурного наследия. Можно ли и далее музыкальной педагогике обходиться без специальных подпрограмм по социальной адаптации будущего профессионального музыканта средствами арт-менеджмента? Можно, но это контрпродуктивно и чревато деактуализацией традиционного педагогического опыта. Владеть инновационными педагогическими методиками необходимо, чтобы уверенно ответить на вызовы времени – «Не ищущай!».

Список источников

1. Колбер Ф., Эврал И. Арт-менеджмент – наука третьего тысячелетия // Арт-менеджмент. 2002. № 3. С. 3-10.
2. Акчурина А.К. Система обучения промоутерству шоу-бизнеса экономистов-менеджеров в вузах культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2000.
3. Кулдыркаева О.В. Современные технологии арт-менеджмента в музыкальной педагогике // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 57. С. 260-265. <https://doi.org/10.31773/2078-1768-2021-57-260-265>, <https://elibrary.ru/dkdzrs>

4. Зорилова Л.С., Шилова О.Е. Межкультурное взаимодействие музыкантов как основа становления их профессионализма // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 5 (79). С. 215-224. <https://elibrary.ru/yqbucr>
5. Шилова О.Е. Дидактические особенности изучения арт-менеджмента студентами музыкальных специализаций в вузах культуры и искусств: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2006. 25 с. <https://elibrary.ru/nkfohf>
6. Костылёв С.В., Концева Н.П. Применение методов и технологий арт-менеджмента в социокультурном образовательном пространстве Красноярского края // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4. Ст. 384. <https://elibrary.ru/pupsvv>
7. Костылёв С.В. Арт-менеджмент как комплексная система управленческой деятельности в области культуры, искусства и образования // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1. С. 1-8. <https://elibrary.ru/sbkymj>
8. Житенёва Т.П. Персональный менеджмент в становлении профессионально-управленческой культуры музыканта: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2005.
9. Зобков Ю.С. Музыкальный мир XX столетия: проблема диалога культур: на примере жизни и творчества С.А. Кусевицкого в эмиграции: дис. ... канд. культурологии. Москва, 2004. 156 с.
10. Виноградова Н.В. Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства. Тольятти, 2024. 61 с.
11. Шилова О.Е. Дидактические особенности изучения арт-менеджмента студентами музыкальных специализаций в вузах культуры и искусств: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2006. 28 с.
12. Зорилова Л.С., Шилова О.Е. Межкультурное взаимодействие музыкантов как основа становления их профессионализма // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 5 (79). С. 215-223. <https://elibrary.ru/yqbucr>
13. Филонович С.Р. Хроника. XII Международная конференция по менеджменту в области культуры и искусства // Российский журнал менеджмента. 2013. Т. 11. № 3. С. 153-156. <https://elibrary.ru/rcpigv>
14. Акулич М.М. Образование в условиях глобализации // Университетское управление: практика и анализ. 2005. № 5. С. 50-57. <https://elibrary.ru/hrongh>
15. Касаткин П.И. Глобализация культуры: проблемы и перспективы // Власть. 2017. № 8. С. 40-48. <https://elibrary.ru/zdqhw1>
16. Матвиенко С.В., Васильева Е.В. Развитие образования в эпоху глобализации // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 1А. С. 50-69. <https://elibrary.ru/xfyjvi>
17. Аттали Ж. На пороге нового тысячелетия. Москва, 1993. 70 с.
18. Лангер С. Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритма и искусства. Москва: Республика, 2000.
19. Harrison A.W., Mannion D.J., Jack B.N., Griffiths O. et al. Sensory attenuation is modulated by the contrasting effects of predictability and control // NeuroImage. 2021. Vol. 237. Art. 118103. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118103>

References

1. Kolber F., Evrar I. Art management – the science of the third millennium. *Art-menedzhment*, 2002, no. 3, pp. 3-10. (In Russ.)
2. Akchurina A.K. *Sistema obucheniya promouterstvu shchou-biznesa ekonomistov-menedzherov v vuzakh kul'tury. Cand. Sci. (Education) diss. abstr.* Moscow, 2000. (In Russ.)
3. Kuldyrkaeva O.V. Modern art-management technologies in musical pedagogy. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv = Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts*, 2021, no. 57, pp. 260-265. (In Russ.) <https://doi.org/10.31773/2078-1768-2021-57-260-265>, <https://elibrary.ru/dkdzrs>
4. Zorilova L.S., Shilova O.E. Intercultural interaction of musicians as the basis for the development of their professionalism. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 2017, no. 5 (79), pp. 215-224. (In Russ.) <https://elibrary.ru/yqbucr>
5. Shilova O.E. *Didakticheskie osobennosti izucheniya art-menedzhmenta studentami muzykal'nykh spetsializatsii v vuzakh kul'tury i iskusstv. Cand. Sci. (Education) diss. abstr.* Moscow, 2006, 25 p. (In Russ.) <https://elibrary.ru/nkfohf>

6. Kostylev S.V., Koptseva N.P. The usage of methods and technologies of art-management in the socio-cultural space of the Krasnoyarsk territory. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, 2013, no. 4, art. 384. (In Russ.) <https://elibrary.ru/pupsvv>
7. Kostylev S.V. Art-management as a complex system of managerial activity in the field of culture, art and education. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*, 2014, no. 1, pp. 1-8. (In Russ.) <https://elibrary.ru/sbkymj>
8. Zhiteneva T.P. *Personal'nyi menedzhment v stanovlenii professional'no-upravlencheskoi kul'tury muzykanta. Cand. Sci. (Education) diss. abstr.* Moscow, 2005. (In Russ.)
9. Zobkov Yu.S. *Muzykal'nyi mir XX stoletiya: problema dialoga kul'tur: na primere zhizni i tvorchestva S.A. Kusevitskogo v emigratsii. Cand. Sci. (Culturology) diss.* Moscow, 2004, 156 p. (In Russ.)
10. Vinogradova N.V. *Art Management and Modern Technologies of Fine Art.* Tolyatti, 2024, 61 p. (In Russ.)
11. Shilova O.E. *Didactic Features of Studying Art Management by Students of Music Specialties in Higher Education Institutions of Culture and Arts. Cand. Sci. (Pedagogy) diss. abstr.* Moscow, 2006. 28 p. (In Russ.)
12. Zorilova L.S., Shilova O.E. Intercultural interaction of musicians as the basis for the development of their professionalism. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 2017, no. 5 (79), pp. 215-223. (In Russ.) <https://elibrary.ru/yqbucr>
13. Filonovich S.R. Chronicle. 12th international conference on management in the field of culture and art. *Rossiiskii zhurnal menedzhmenta = Russian Management Journal*, 2013, vol. 11, no. 3, pp. 153-156. (In Russ.) <https://elibrary.ru/rcpigv>
14. Akulich M.M. Education in the context of globalization. *Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz = Journal University Management: Practice and Analysis*, 2005, no. 5, pp. 50-57. (In Russ.) <https://elibrary.ru/hrongh>
15. Kasatkin P.I. Globalization of culture: problems and prospects. *Vlast' = The Authority*, 2017, no. 8, pp. 40-48. (In Russ.) <https://elibrary.ru/zdqhw1>
16. Matvienko S.V., Vasil'eva E.V. Developing education in the age of globalization. *Pedagogicheskii zhurnal = Pedagogical Journal*, 2023, vol. 13, no. 1A, pp. 50-69. (In Russ.) <https://elibrary.ru/xfyjni>
17. Attali Zh. *On the Threshold of the New Millennium.* Moscow, 1993, 70 p. (In Russ.)
18. Langer S. *Philosophy in a New Key: A Study of the Symbolism of Reason, Rhythm and Art.* Moscow, Respublika Publ., 2000.
19. Harrison A.W., Mannion D.J., Jack B.N., Griffiths O. et al. Sensory attenuation is modulated by the contrasting effects of predictability and control. *NeuroImage*, 2021, vol. 237, art. 118103. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.118103>

Информация об авторах

ДОЛГУШИНА Марионелла Юрьевна, кандидат философских наук, доцент, доцент объединённой кафедры камерного ансамбля, концертмейстерской подготовки и общего фортепиано, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, г. Тамбов, Российская Федерация, <https://orcid.org/0000-0001-5680-302X>, anna.dolguchina@yandex.ru

ДОЛГУШИНА Анна Александровна, преподаватель колледжа им. В.К. Мержанова, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, г. Тамбов, Российская Федерация, <https://orcid.org/0000-0002-7337-042X>, anna.dolguchina@yandex.ru

Для контактов:

Долгушина Анна Александровна
e-mail: anna.dolgu-china@yandex.ru

Поступила в редакцию 15.06.2025
Поступила после рецензирования 21.08.2025
Принята к публикации 24.09.2025

Information about the authors

Marionella Yu. Dolgushina, Cand. Sci. (Philosophy), Associate Professor, Associate Professor of Chamber Ensemble, Accompanist Training and General Piano Joint Department, Tambov State Musical Pedagogical Institute named after S.V. Rachmaninov, Tambov, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0001-5680-302X>, anna.dolguchina@yandex.ru

Anna A. Dolgushina, Teacher of College named after V.K. Merzhanov, Voronezh State Technical University, Tambov State Musical Pedagogical Institute named after S.V. Rachmaninov, Tambov, Russian Federation, <https://orcid.org/0000-0002-7337-042X>, anna.dolguchina@yandex.ru

Corresponding author:

Anna A. Dolgushina
e-mail: anna.dolgu-china@yandex.ru

Received 15.06.2025
Revised 21.08.2025
Accepted 24.09.2025