

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В КЛАССЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 361 группы
направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование
профиль "Развитие личности средствами искусства"
Института искусств
ФИРСОВОЙ АЛЁНЫ ВИКТОРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

дата, подпись

Н.А.Иванова

Заведующий кафедрой
профессор, доктор пед. наук

дата, подпись

И.Э.Рахимбаева

Саратов
2018

Введение. Исполнительская деятельность в камерном ансамбле - не только художественно наполненный и увлекательный процесс, она обладает рядом специфических черт, которые приводят музыкантов-исполнителей к развитию ряда качеств, положительно сказывающихся не только в аспекте профессиональной деятельности, но и с позиции положительного развития личности. В процессе камерно-ансамблевого исполнительства реализуются различные субъект-субъектные отношения, образующие сложный синтез, активно воздействующий как на художественный результат, так и непосредственно на музыкантов, участвующих в исполнении произведения.

Камерно-инструментальное исполнительство включается в программы подготовки музыкантов прежде всего с целью освоения ими значительного пласта музыкального искусства, тогда как воздействие подобного рода исполнительской практики на личность музыкантов остается за пределами внимания музыкантов-методистов, педагогов и экспертов. Отдельные аспекты проблем профессионального воспитания музыкантов-струнников на уроках камерного ансамбля рассматривались в работах М.Мильмана, А.Готлиба, Т.Гайдамовича. Однако можно констатировать, что специфика камерно-инструментального исполнительства и особенности воздействия имманентно присущих ему субъект-субъектных отношений на личность музыканта-исполнителя предметом специальных системных исследований не были.

Изложенное определило актуальность темы исследования.

Цель исследования заключалась в изучении специфики влияния субъект-субъектных взаимодействий на личность музыкантов-исполнителей в классе камерного ансамбля на начальном этапе обучения музыканта-исполнителя.

Задачи исследования:

1. Раскрыть понятие «камерный ансамбль» как модель субъект-субъектных взаимодействий.

2. Описать специфику и условия формирования субъект-субъектных взаимодействий в классе камерного ансамбля в процессе работы над исполнительской интерпретацией музыкального произведения.

3. Обозначить условия формирования культуры субъект-субъектных взаимодействий в процессе обучения студентов-струнников в классе камерного ансамбля.

4. Определить методы формирования профессионально-коммуникативных качеств музыканта-исполнителя в классе камерного ансамбля в начальной ступени обучения (музыкальной школе)

5. Представить методические рекомендации к инструментальным произведениям в камерно-ансамблевом исполнительстве.

6. Провести опытно-экспериментальную работу по выявлению условий формирования субъект-субъектных взаимодействий в классе камерного ансамбля.

Методы научно-педагогического исследования: сравнительно-исторический, описательный, аналитический, использованные в ходе изучения и теоретического анализа общедидактической, специальной, методической, научно-исследовательской литературы по предмету исследования; наблюдения практических занятий в музыкальном колледже и в музыкальной школе.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, в каждой из которой выделены наиболее существенные проблемы, требующие переосмысления и современного подхода во взаимосвязи друг с другом. Содержание первой главы направлено на выявление основ формирования коммуникативных качеств в классе камерного ансамбля, второй – на постижение технологии ансамблевого творчества в начальный период обучения и методические рекомендации для реализации нескольких типов камерно-ансамблевых произведений. Кроме того, концепция субъект-субъектных взаимодействий и их развития на всех этапах совместной творческой жизни коллектива пронизывает обе главы. Заключение

представляет собой подведение итогов и обобщение представленных положений, а также обсуждение целей и задач камерно-инструментальной педагогики на современном этапе в период начального обучения. Список литературы представлен 64 наименованиями, также имеются приложения с нотными примерами.

Теоретическая значимость исследования заключается в системном исследовании субъект-субъектных отношений, существующих в процессе камерно-инструментального исполнительства и их влияний на результативность художественно-творческой деятельности и личность музыкантов камерно-инструментального ансамбля, а также в теоретическом обосновании необходимости включения предмета камерного ансамбля в программу профессионального обучения струнников в музыкальной школе.

Практическая значимость исследования: состоит в развитии методической базы для совершенствования учебно-воспитательного процесса в классе камерного ансамбля на начальной ступени профессионального обучения струнников.

Положения, выносимые на защиту:

1. В ходе исследования обоснована необходимость пересмотра современной системы начального музыкального образования, которая крайне неэффективна в современных условиях.

2. Причиной низкой эффективности начального музыкального образования является отсутствие навыка ансамблевой игры и отсутствие предмета на первой ступени музыкального образования.

3. Для повышения эффективности навыков ансамблевого исполнительства следует провести глубокий анализ субъект-субъектных взаимодействий в классе камерного ансамбля на всех ступенях обучения. Практикоориентированность позволит сблизить реальные возможности музыкантов с действительными.

4. В ходе исследования выдвинута гипотеза: музыкант, не принимавший участия в камерном ансамбле на первой ступени обучения

тяжело-восприимчив к игре в классе камерного ансамбля на последующих ступенях обучения. Гипотеза была доказана экспериментально, посредством наблюдения за несколькими камерно-инструментальными ансамблями.

5. На основании изложенного предлагается ввести в начальную ступень обучения музыкальному искусству класс камерного ансамбля.

Основное содержание работы. Важнейшей предпосылкой ансамблевости является концепция целостности. Основным содержанием понятия «ансамбль» представляется свойство совместной согласованности, гармонии частного и общего. Ансамбль предполагает наличие нескольких корректирующих элементов, составляющих некое целое. Согласованность всех частей этого целого и возникновение на его уровне нового качества, определяющего единство - есть основа ансамбля.

Многообразием отличается количественный состав участников ансамбля, творческие индивидуальности, человеческие качества ансамблистов, их исполнительские возможности. Сложен характер взаимодействия, психологического общения между партнерами. Однако все эти разнообразные компоненты искусства игры в ансамбле существуют не сами по себе, а исключительно как единое целое. Ансамбль существует как единый сложный живой организм, все части которого постоянно взаимодействуют друг с другом.

В ансамбле главенствует принцип равноправия. Разумеется, он не во всем и не всегда реализуется, но чувство коллективной ответственности и естественного общения со слушателем присуще ансамблевой игре в полной мере. Огромную роль играет выбор партнеров по ансамблю, с чем также связаны начальные предпосылки успешного выступления музыкального содружества. Именно нахождение музыкально-родственной индивидуальности, обеспечивающее творческий контакт в процессе музицирования, зачастую оказывается в состоянии опровергнуть представление об артистической «замкнутости» того или иного исполнителя и повлиять на саму его личность.

Успешность репетиций откровенно зависит от творческой инициативности каждого партнера. Ответственность участника ансамбля перед слушателем значительно больше, чем у оркестранта, также он имеет более широкую возможность художественного самовыражения.

Переход от индивидуального исполнительства к творческой работе в коллективе оказывает на музыкантов положительное влияние не только в профессиональном плане, но и формирует их человеческие, моральные качества; вырабатывает чувство ответственности за общее дело.

Игра в ансамбле предполагает серьезного пересмотра от каждого участника привычных представлений о силе и тембре звучаний. Известно, что реальное значение каждого нюанса, прописанного в тексте автором, определяется общим характером произведением и смыслом конкретного фрагмента.

Органическое взаимодействие всех средств выразительности предвосхищает необходимую целостность различных сторон исполнительской техники. Даже когда мы членим исполнительскую технику на составные элементы, то делаем это по причине того, что изучение любого комплексного процесса требует временной изоляции друг от друга составляющих элементов. Однако следует помнить, что метод этот условен и возможности его применения ограничены.

Художественное единство совместной игры не должно быть достигаемо путем принудительной нивелировки, общего подчинения некоему стандарту: он будет неудобен для всех партнеров. И темп, и ритм должны быть естественными; пассивное подлаживание одного партнера к другому лишает ансамбль живого дыхания. Единый ритмический пульс проявляется лишь при органичности музыкального общения.

Субъект-субъектные отношения при исполнении коллективом музыкантов камерных произведений выражаются в том, что для воссоздания единого замысла сочинения необходима абсолютная согласованность между партнерами по отношению к характеру интерпретации. Поэтому в классе

камерного ансамбля для совместной продуктивной работы отбрасываются черты самолюбия во имя создания целого.

Специфика субъект-субъектных взаимодействий в камерном ансамбле отчетливо проявляется в процессе работы над исполнительской интерпретацией музыкального произведения. Она выражается в понимании ансамблистами органичного музыкального общения, непрерывной работе над интерпретацией музыкального произведения коллективом, в том числе способах звукоизвлечения, единства ощущения музыкальной фразы, «дыхания», имитации, музыкального диалога, синхронности игры, «звучащих» пауз, а также многогранности проявления творческой индивидуальности каждым из музыкантов.

В начальной ступени обучения одним из главных составляющих успешного развития музыканта-ансамблиста является принцип совместно-продуктивной деятельности, характеризующийся целостностью закладывания базы владения инструментом, развитием музыкального мышления и творческим отношением к занятиям. В дальнейшем подобный принцип реализуется в коллективных формах музицирования, качестве межличностного общения с педагогом или участниками коллектива, в практике концертных выступлений. Здесь подчеркнем важное: триада «мышление-технология-творчество» относится в равной мере к обоим субъектам учебного процесса. Поэтому имеется в виду мышление педагога, творчество педагога, что способствует формированию тех же качеств у начинающего.

Класс камерного ансамбля в детской музыкальной школе необходим для развития субъект-субъектных взаимодействий и закладывания основ музыкального диалога между инструменталистами.

Заключение. Камерно-инструментальный ансамбль как модель субъект-субъектных отношений обладает рядом специфических отличий, основным из которых является существование ансамбля как коллективного субъекта, в процессе функционирования которого проявляются формы совместной

активности. Между участниками главенствуют принципы равноправия, взаимопонимания и согласия, когда импульс одного партнера точно улавливается другим и находит в их игре художественное продолжение. Подчиняясь конкретному организующему началу во всех аспектах совместной игры, индивидуальные особенности каждого ансамблиста связаны в тесном соотношении с ансамблем.

Специфика субъект-субъектных взаимодействий в камерном ансамбле отчетливо проявляется в процессе работы над исполнительской интерпретацией музыкального произведения. Она выражается в понимании ансамблистами органичного музыкального общения, непрерывной работе над интерпретацией музыкального произведения коллективом, в том числе способах звукоизвлечения, единства ощущения музыкальной фразы, «дыхания», имитации, музыкального диалога, синхронности игры, «звучащих» пауз, а также многогранности проявления творческой индивидуальности каждым из музыкантов.

Грамотно выстроенные субъект-субъектные отношения существенно влияют на личность исполнителя с самых ранних лет обучения, активизируют его лучшие исполнительские качества.

На начальной ступени обучения музыканта-исполнителя в музыкальной школе класс камерного ансамбля позволяет побыть ученику солистом, открывает в нем ресурс лидерских качеств, которые на занятиях в классе специальной инструментальной подготовки, где инициатива исходит от преподавателя, у большинства учащихся не проявляются. В классе камерного ансамбля в детской музыкальной школе закладываются основы умения ведения музыкального диалога между инструменталистами.

Наиболее важными методами формирования профессионально-коммуникативных качеств маленького музыканта являются коллективно-групповой метод обучения. При этом необходимым условием является самостоятельное налаживание взаимодействий участников коллектива

друг с другом. Важной задачей педагога в этом взаимодействии с учениками является мотивирование ребенка на поиск интерпретации.

Особенности обучения ансамблевому исполнительству в условиях работы музыкального колледжа рассматривались на материале подготовки студентов-струнников в классе камерного ансамбля и струнного квартета.

Опытно-экспериментальная работа, проведенная на базе Тольяттинского музыкального колледжа имени Р.К.Щедрина и детской школы искусств г. Тольятти подтвердила верность выводов, сделанных в теоретической части работы и позволила прийти к следующим заключениям:

1. Успешность игры в классе камерного ансамбля для исполнителя зависит от степени готовности к взаимодействию с художественным восприятием другого музыканта.

2. Важную роль в процессе обучения ансамблевому исполнительству выполняет выбор партнеров по ансамблю, основанный на совпадении музыкальных представлений и степени профессиональной одаренности.

3. Репертуар должен раскрывать общность устремлений участников камерно-инструментального ансамбля, и в то же время предоставлять возможность выявить индивидуальные качества каждого исполнителя коллектива.

4. В результате обучения школьников и студентов колледжа камерно-ансамблевому исполнительству у них наблюдается рост самооценки, желание участвовать в работе и концертной практике творческих коллективов, развиваются их коммуникативные способности.