

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
НАВЫКОВ МУЗЫКАНТА В УСЛОВИЯХ
ЗАНЯТИЙ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ ДМШ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

студента 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль: Развитие личности средствами искусства
Институт искусств

КОЛИБЕРДИНА ИЛЬИ ЮРЬЕВИЧА

Научный руководитель
доктор искусствоведения, профессор _____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой
доктор пед. наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2023 г.

Введение. Актуальность темы исследования. Музыкальное образование в России имеет сложившиеся традиции, доказавшие свою эффективность в подготовке музыкантов-исполнителей, композиторов, музыковедов и преподавателей. Его основой является творческая исполнительская деятельность. Начальная ступень музыкального образования (система детских школ искусств) реализует обучение игре на музыкальном инструменте или пению и только, начиная со среднего звена (колледж искусств), возможно обучение по образовательным программам «Композиция» или «Теория музыки», но и в этом случае в перечень учебных предметов входит обучение исполнительскому искусству. Таким образом, для профессионального воспитания музыканта, каким бы направлением музыкальной деятельности он не занимался, необходимы знания, умения и навыки владения музыкальным инструментом.

Форма коллективного музицирования, ансамблевого исполнительства является одной из наиболее сложных в творческой музыкальной деятельности. Для игры в ансамбле необходим обширный набор музыкальных навыков и умений, но и ансамблевая игра способствует становлению и развитию сольной исполнительской деятельности. А многие профессиональные навыки поддаются более устойчивому и качественному развитию именно в совместной работе участников коллектива над ансамблевыми произведениями и при совместном концертном исполнении.

Музыкальный ансамбль является не только видом совместного исполнения музыкальных произведений, но также формой образовательной деятельности в детских музыкальных школах. Известно, что совместная работа в классе ансамбля вызывает у учащихся стойкий интерес к творческой деятельности, повышает мотивацию к обучению. Через коллективное музицирование учащиеся познают радость концертного исполнения, получают коммуникативные навыки и

развивают профессиональные навыки, необходимые музыкантам, в том числе, и в сольном исполнительстве.

В то же время, до настоящего времени формы и методы развития профессиональных навыков музыкантов в классе камерного ансамбля не получили теоретического обоснования. Уточнения и конкретизации требуют педагогические условия данного процесса. Вышесказанное обусловило актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Степень разработанности проблемы:

На проблемы сферы музыкального образования, вопросы его организации и содержания неоднократно обращали внимание различные ученые, но в большей части исследования проводились с музыковедческих позиций. Психолого-педагогические работы преимущественно затрагивают вопросы развития музыкальных способностей и освоение различных видов музыкальной деятельности. Характеристики музыкальных навыков рассматривались отдельно и не систематизировались. Значимость развития навыка целостного восприятия музыкального произведения обозначена в работах Е. А. Иванченко, Г. Г. Нейгауза, В. Н. Холоповой, навыка музыкально-слухового представления у Т.В. Адорно, Б. Асафьева, К.А. Мартинсена, навыка подготовки к концертному выступлению у Ю. А. Литвиненко, Г.Г. Нейгауза, В.И. Петрушина.

Объект исследования: процесс развития профессиональных навыков музыкантов.

Предмет исследования: развитие профессиональных навыков музыканта в классе камерного ансамбля.

Цель работы: выявить наиболее значимые профессиональные навыки музыканта и рассмотреть возможности их развития в условиях камерного ансамбля.

Задачи работы:

1. Представить психолого-педагогическую характеристику понятия профессиональных навыков музыканта на основе изучения и анализа литературы.

2. Охарактеризовать занятия в классе камерного ансамбля как форму организации работы по развитию профессиональных навыков музыканта.

3. Обосновать и проанализировать методы развития профессиональных навыков музыканта в условиях занятий камерного ансамбля ДМШ.

4. Осуществить опытно-экспериментальную работу по проверке эффективности развития профессиональных навыков музыканта в условиях занятий камерного ансамбля ДМШ.

База исследования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» г. Саратова.

В работе над исследованием применялись следующие **методы:** теоретические: изучение и анализ научной литературы по психологии, педагогике, искусствоведению; обобщение передового музыкально-исполнительского и музыкально-педагогического опыта в области ансамблевого музицирования; анализ и обобщение собственного педагогического опыта автора исследования; эмпирические: педагогическое наблюдение; опытно-экспериментальная работа.

Новизна результатов:

- определены признаки и характеристики профессиональных навыков, необходимых на занятиях всеми видами музыкальной деятельностью;

- выявлены профессиональные навыки музыкантов, подлежащие развитию в условиях занятий камерным ансамблем;

- обосновано положительное влияние занятий камерным ансамблем на качество исполнительского процесса музыкантов-солистов;

- проведена опытно-экспериментальная работа по проверке методов развития профессиональных навыков музыканта на занятиях по предмету «Камерный ансамбль» в ДМШ.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в работе было уточнено понятие «исполнительские навыки», раскрыты сущность и содержание данного понятия. На основе изучения исторических закономерностей развития ансамблевого исполнительства выявлена роль и значение ансамблевого исполнительства в развитии профессиональных навыков исполнителей. Теоретическое обоснование в исследовании получают методы и формы формирования профессиональных навыков музыкантов в классе камерного ансамбля.

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные положения и результаты исследования могут быть использованы в педагогической практике учителей в классе камерного ансамбля. Материалы исследования могут стать основой для научных публикаций, использоваться в рамках семинаров, мастер-классов, открытых уроков и пр.

Апробация результатов исследования проходила в виде опытно-экспериментальной работы на базе МБУДО «ДМШ № 7» г. Саратова. Полученные результаты, способы и методы работы были применены в классе камерного ансамбля в дополнительной предпрофессиональной программе «Народные инструменты (гитара)». Участники камерного ансамбля показали более продвинутые результаты в сольной исполнительской деятельности в сравнении с учениками, принимавшими участие в других видах ансамбля. Теоретические и практические результаты отражены в статьях для научно-практических конференций различного уровня.

Апробация результатов исследования представлена:

- в процессе работы в качестве преподавателя по классу «Камерный ансамбль» МБУДО «Детская музыкальная школа № 7» города Саратова;

- на научно-практических конференциях: IX Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», тема доклада: Ансамбли детской музыкальной школы № 7 г. Саратова (Саратов, ИИ СГУ, 2020 г.); XII Международная научно-практическая конференция «Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание», тема доклада «Классическая гитара в Детской музыкальной школе в условиях дистанционного обучения» (Саратов, СГК им. Л.В. Собинова, 2021 г.); X Международная научно-практическая конференция «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», тема доклада: Камерный ансамбль как форма организации работы по развитию профессиональных навыков музыканта (Саратов, ИИ СГУ, 2021 г.)

- в публикациях статей: Колибердин И.Ю. Ансамбли детской музыкальной школы № 7 г. Саратова / И.Ю. Колибердин, И.Э. Рахимбаева // Материалы IX Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области». – Саратов: «Саратовский источник», 2020. - С. 383-389; Колибердин И.Ю. Классическая гитара в Детской музыкальной школе в условиях дистанционного обучения / И.Ю. Колибердин // Материалы XII Международной научно-практической конференции «Классическая гитара: современное исполнительство и преподавание» - Саратов: 2021. - С.89-93; Колибердин И.Ю. Особенности преподавания классической гитары в детской музыкальной школе на основе дистанционных технологий / И.Ю. Колибердин, И.Э. Рахимбаева // Материалы Международного форума: Гуманизация образовательного пространства. – Саратов: 2021. - С.527-532; Колибердин И.Ю. Камерный ансамбль как

форма организации работы по развитию профессиональных навыков музыканта / И.Ю. Колибердин, И.Э. Рахимбаева // Материалы X Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области». – Саратов: «Саратовский источник», 2021. – С. 309-316.

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав по 2 части, заключения, списка используемых источников.

Основное содержание работы.

1. Проблема профессиональных навыков музыканта является одной из наиболее сложных в музыкальной педагогике и образовании. Под понятием «навык» (действие автоматизированное) принято понимать действие, сформированное путем повторения, характерное высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. На основе изучения и анализа литературы по теме исследования нами были классифицированы 2 группы навыков – исходно автоматизированные навыки, которые формируются без осознания их компонентов и навыки вторично автоматизированные, формируемые с предварительным осознанием компонент действия; они легче становятся сознательно контролируемыми, быстрее совершенствуются и перестраиваются.

Процесс развития профессиональных навыков музыканта является сложным, длительным и достаточно трудоемким. Именно такие сформированные навыки как навык нотного ориентирования, чтения с листа, навык анализа исполняемого музыкального произведения, навык создания художественного образа и, конечно, навык владения разнообразными исполнительскими приёмами становятся основой для профессионального роста музыканта. Перечисленные навыки формируются не только на уроках специального инструмента, но и на других предметах, составляющих содержание профессионального

образования музыканта. Одним из таковых является дисциплина «Камерный ансамбль».

2. Камерный инструментальный ансамбль как своеобразная форма музицирования не только обладает богатыми выразительными возможностями, но и создает условия для развития профессиональной культуры музыканта исполнителя любой специальности. Как учебная дисциплина, камерный ансамбль входит в учебные планы профессиональных образовательных организаций, во многих образовательных программах предусмотрена итоговая государственная аттестация по результатам ее освоения.

3. Развитие и совершенствование профессиональных навыков гитаристов в классе камерного ансамбля возможно при тщательном отборе форм и методов обучения, соответствующих содержанию актуальных учебно-педагогических задач. На основе изучения и анализа литературы по теме исследования были выявлены следующие группы методов: по способу вовлечения участников ансамбля (методы пассивного и активного обучения, методы проблемно-поискового обучения), по направленности поставленных на уроках камерного ансамбля задач (методы индивидуальной отработки партий, методы ансамблевого исполнительства, методы выстраивания коммуникации), методы формирования навыков ансамблевого исполнительства, методы выстраивания коммуникации между участниками ансамбля, инновационные методы обучения (методы игры под фонограмму, методы воспитания профессиональных навыков информационными и компьютерными технологиями), общедидактические методы обучения (словесные, наглядные, практические), методы музыкального развития (методы развития слуховых впечатлений, методы воспитания ритмической синхронности, методы создания динамического баланса, методы работы над созданием художественного образа музыкального произведения).

4. Обоснованные методы и критерии были положены в основу опытно-экспериментального исследования, которое проводилось на базе Детской музыкальной школы № 7 города Саратова. На основе содержания профессиональной деятельности гитаристов были выявлены следующие критерии сформированности профессионального мастерства: когнитивно-творческий, моторно-технический, ансамблево-исполнительский, художественно-интерпретационный и эмоционально-коммуникативный.

В опытно-экспериментальной работе приняло участие 20 человек, которые были разделены на 2 группы. Эксперимент проходил в три этапа. На констатирующем этапе была проведена диагностика, в результате которой было выявлено, что у участников обеих групп профессиональные навыки по выявленным критериям не сформированы на достаточном уровне. Наиболее низкими оказались результаты у Группы № 1, которая стала экспериментальной. В течение полугода реализации формирующего этапа участники экспериментальной группы занимались в классе камерного ансамбля с разными инструментами и голосом. При работе огромное значение уделялось выбору репертуара, чтению нот с листа, самостоятельным занятиям детей дома при изучении партий, а также формированию познавательной активности. В процессе проведения эксперимента, помимо разработанных и обоснованных форм работы нами были использованы кейс-методы.

Заключение.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы.

1. Проблема профессиональных навыков музыканта является одной из наиболее сложных в музыкальной педагогике и образовании. Под понятием «навык» (действие автоматизированное) принято понимать действие, сформированное путем повторения, характерное высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и

контроля. На основе изучения и анализа литературы по теме исследования нами были классифицированы 2 группы навыков – исходно автоматизированные навыки, которые формируются без осознания их компонентов и навыки вторично автоматизированные, формируемые с предварительным осознанием компонент действия; они легче становятся сознательно контролируемыми, быстрее совершенствуются и перестраиваются.

Процесс развития профессиональных навыков музыканта является сложным, длительным и достаточно трудоемким. Именно такие сформированные навыки как навык нотного ориентирования, чтения с листа, навык анализа исполняемого музыкального произведения, навык создания художественного образа и, конечно, навык владения разнообразными исполнительскими приёмами становятся основой для профессионального роста музыканта. Перечисленные навыки формируются не только на уроках специального инструмента, но и на других предметах, составляющих содержание профессионального образования музыканта. Одним из таковых является дисциплина «Камерный ансамбль».

2. Камерный инструментальный ансамбль как своеобразная форма музицирования не только обладает богатыми выразительными возможностями, но и создает условия для развития профессиональной культуры музыканта исполнителя любой специальности. Как учебная дисциплина, камерный ансамбль входит в учебные планы профессиональных образовательных организаций, во многих образовательных программах предусмотрена итоговая государственная аттестация по результатам ее освоения.

3. Развитие и совершенствование профессиональных навыков гитаристов в классе камерного ансамбля возможно при тщательном отборе форм и методов обучения, соответствующих содержанию актуальных

учебно-педагогических задач. На основе изучения и анализа литературы по теме исследования были выявлены следующие группы методов: по способу вовлечения участников ансамбля (методы пассивного и активного обучения, методы проблемно-поискового обучения), по направленности поставленных на уроках камерного ансамбля задач (методы индивидуальной отработки партий, методы ансамблевого исполнительства, методы выстраивания коммуникации), методы формирования навыков ансамблевого исполнительства, методы выстраивания коммуникации между участниками ансамбля, инновационные методы обучения (методы игры под фонограмму, методы воспитания профессиональных навыков информационными и компьютерными технологиями), общедидактические методы обучения (словесные, наглядные, практические), методы музыкального развития (методы развития слуховых впечатлений, методы воспитания ритмической синхронности, методы создания динамического баланса, методы работы над созданием художественного образа музыкального произведения).

4. Обоснованные методы и критерии были положены в основу опытно-экспериментального исследования, которое проводилось на базе Детской музыкальной школы № 7 города Саратова. На основе содержания профессиональной деятельности гитаристов были выявлены следующие критерии сформированности профессионального мастерства: когнитивно-творческий, моторно-технический, ансамблево-исполнительский, художественно-интерпретационный и эмоционально-коммуникативный.

В опытно-экспериментальной работе приняло участие 20 человек, которые были разделены на 2 группы. Эксперимент проходил в три этапа. На констатирующем этапе была проведена диагностика, в результате которой было выявлено, что у участников обеих групп профессиональные навыки по выявленным критериям не сформированы на достаточном уровне. Наиболее низкими оказались результаты у Группы № 1, которая

стала экспериментальной. В течение полугода реализации формирующего этапа участники экспериментальной группы занимались в классе камерного ансамбля с разными инструментами и голосом. При работе огромное значение уделялось выбору репертуара, чтению нот с листа, самостоятельным занятиям детей дома при изучении партий, а также формированию познавательной активности. В процессе проведения эксперимента, помимо разработанных и обоснованных форм работы нами были использованы кейс-методы.

В результате проведенного исследования было доказано, что занятия в камерном ансамбле способствуют формированию и развитию у юных музыкантов профессиональных навыков, стимулируют их познавательную активность и коммуникативные способности, совершенствуют мыслительные и аналитические познавательные процессы учащихся.