

Инструментально-исполнительская деятельность в контексте профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов

Жукова О.М., Корытько Е.В.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

Профессия педагога-музыканта в современных учреждениях общего среднего образования занимает особое место, так как кроме обладания фундаментальными знаниями, широким кругозором и креативностью учитель музыки должен демонстрировать свое исполнительское мастерство.

Понятие «исполнительство» употребляется учеными различных областей наук и активно используется в отношении большинства видов искусств. В статье раскрывается сущность и содержание понятия «исполнительская деятельность», представлены трактовки понятия в контексте таких видов искусств, как театральное, изобразительное, хореографическое и музыкальное. В работе поднимаются вопросы самостоятельности исполнительской деятельности музыканта и уделяется внимание значению исполнителя в музыкальном искусстве.

Музыкально-исполнительская деятельность – это область художественного творчества певцов, дирижеров, инструменталистов, связанная с созданием музыкального образа и интерпретацией произведения в целом. Именно с такого рода деятельностью связана профессия учителя музыки. Свободное владение музыкальным инструментом обеспечивает участие педагога-музыканта во всех видах деятельности на уроке, во внеклассных мероприятиях и является необходимым условием его успешной профессиональной деятельности. В статье сделан акцент на инструментально-исполнительской деятельности как одном из значимых компонентов профессионального комплекса подготовки будущего педагога-музыканта.

Ключевые слова: исполнительство, исполнительская деятельность, инструментально-исполнительская деятельность, профессиональная подготовка, будущие учителя музыки, педагог-музыкант.

(Искусство и культура. – 2022. – № 2(46). – С. 74–79)

Instrumental Performance Activities in the Context of Would-Be Music Teacher Professional Training

Zhukova O.M., Korytko E.V.

Education Establishment "Vitebsk State P.M. Masherov University", Vitebsk

The profession of a Music teacher in modern institutions of general secondary education occupies a special place, since in addition to having fundamental knowledge, a broad outlook and creativity, a Music teacher must demonstrate his performance skills.

The term "performance" is used by scholars in various fields of science and is actively used in relation to most types of art. The article reveals the essence and content of the concept of "performance activity", presents interpretations of the concept in the context of such types of arts as theatrical, visual, choreographic and musical. The work considers issues of the independence of the musician's performance activity; attention is paid to the importance of the performer in the musical art.

Musical performance is an area of artistic creation by singers, conductors, instrumentalists, associated with the creation of a musical image and the interpretation of a work as a whole. It is with this kind of activity that the profession of Music teacher is connected. Fluent knowledge of a musical instrument ensures the Music teacher's participation in all kinds of activities at the lesson, in extracurricular activities and is a prerequisite for his/her successful professional activity. The article focuses on the instrumental performance activity as one of the significant components of the professional complex of the would-be Music teacher training.

Key words: performance, performance activity, instrumental performance activity, professional training, would-be Music teachers, teacher musician.

(Art and Cultur. – 2022. – № 2(46). – P. 74–79)

Адрес для корреспонденции: e-mail: o.zhukova71@yandex.ru – О.М. Жукова

Подготовка высококвалифицированных специалистов, самостоятельных и инициативных, обладающих творческими способностями и высоким уровнем профессиональных знаний и умений является одной из важнейших задач организации получения образования в учреждениях высшего образования. Профессия педагога-музыканта занимает особое место и предполагает раскрытие потенциала учителя в становлении личности учащегося в рамках учебной и внеурочной деятельности. Различные виды деятельности на уроке музыки: слушание и восприятие музыки, разучивание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, импровизация – требуют от учителя музыки не только широкого кругозора и креативности, но и высокого уровня исполнительского мастерства. Свободное владение музыкальным инструментом обеспечивает участие педагога-музыканта во всех перечисленных видах деятельности и является необходимым условием его успешной профессиональной деятельности. Кроме того, инструментальное исполнительство позволяет педагогу-музыканту демонстрировать индивидуальные музыкальные способности, художественный и музыкальный вкус, личностные качества, что в свою очередь стимулирует интерес учащихся к предмету и музыкальной деятельности.

Цель статьи – раскрыть роль инструментально-исполнительской деятельности в профессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов.

Исполнительская деятельность и подготовка педагогов-музыкантов в высшей школе находятся в центре внимания ученых, среди которых Л.Г. Арчажникова, Л.Л. Бочкарев, Д.К. Кирнарская, М.Д. Корноухов, Т.В. Лантух, Е.С. Полякова, Г.М. Цыпин, Е.Н. Федорович. Несмотря на наличие ряда научных исследований, исполнительская деятельность и мотивация к ней студентов недостаточно изучены в контексте профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов. Прежде всего, целесообразно рассмотреть понятия «исполнительство» и «исполнительская деятельность».

Сущность и содержание понятия «исполнительская деятельность». Понятие «исполнительство» многогранно и имеет широкий контекст. До настоящего времени оно не было четко сформулировано в научном сообществе. Однако ученые различных областей научного знания употребляют такие близкие по значению понятия, как «исполнительское искусство», «исполнительское мастерство», «исполнительский стиль», «исполнительские каноны».

Непосредственно само слово «исполнительство» происходит от глагола «исполнять». В словаре В.И. Даля глагол «исполнять» трактуется следующим образом: «приводить в действие, совершать»; существительное «исполнитель» истолковано как «что-либо исполняющий» [1].

Понятие «исполнительство» широко употребляется в научных исследованиях, практической деятельности и активно используется в отношении таких видов искусств, как театральное, хореографическое и музыкальное, реже изобразительное. В искусстве исполнительство приобретает особую значимость, так как является художественно-творческой деятельностью и такой формой выражения личности, которая направлена на эстетическое восприятие и достижение художественного результата.

В живописи сочинение и исполнение произведения подразумевает различные творческие процессы. Основная задача исполнения в живописи – это правильное композиционное и цветовое построение исполняемой работы. Исполнитель должен прийти к целостности и единству, стремиться передать эмоциональность и непосредственность впечатлений.

Исполнительство в театре – это профессиональная творческая деятельность актерского мастерства в искусстве, состоящая в создании сценических образов (ролей). Рабочими «инструментами» актера в исполнении являются: пластика тела, моторика, голосовые данные (дикция, связки, дыхательный аппарат), музыкальный слух, чувство ритма, эмоциональность, наблюдательность, память, воображение, эрудиция. Все это нуждается в развитии и постоянном тренинге, что позволяет актеру находиться в рабочей форме [2].

«Хореографическое исполнительство – это творческий процесс воссоздания хореографической композиции средствами исполнительского мастерства» [3, с. 42]. В хореографическом исполнительстве предполагается слияние виртуозного владения техникой с внутренним содержанием музыки исполняемого произведения. В создании и исполнении хореографических образов исполнитель должен уложиться в точные временные, ритмические и пространственные границы и одновременно творить образный танец. Выполнение одного движения обуславливается формой другого, которое, в свою очередь, передает эстафету следующему и т.д. Так создается четкая ритмичная смена систематизированных выразительных положений человеческого тела. Органические и многогранные связи между движениями, жестами, положениями туловища, позами зависимы от музыкального материала, который соответствует художественному замыслу исполняемого произведения.

В музыке исполнительство – это область художественного творчества, связанная с воссозданием реального звучания музыкальных произведений. К такому виду исполнительства относится творчество певцов, дирижеров, инструменталистов. Музыка содержит огромный и сложный спектр разного рода эмоций, и поэтому любой вид музыкального исполнительства включает в себя процесс интерпретации и постижение эмоционального содержания музыкального произведения. От исполнителя требуется осознать, ощутить и реализовать в процессе эмоциональную суть исполняемого им произведения. От того, как глубоко будут поняты и прочувствованы все детали нотного текста, а также заключенные в нем мысли и чувства, зависят убедительность звучания музыкального произведения вообще и его эмоциональное содержание или «партитура эмоций» [4].

Исполнителем в музыкальном искусстве может являться лишь тот, кто правильно осмысливает и умеет передавать свои мысли и чувства зрителю. «Жизнь музыкального произведения – в его исполнении, то есть в раскрытии его смысла через интонирование для слушателей...» [5, с. 225]. В этих словах академика Б.М. Асафьева ясно и точно сформулировано значение исполнителя в музыкальном искусстве. Действительно, только с момента исполнения, которое должно быть органичным продолжением и завершением композиторского замысла, начинается подлинная жизнь музыкального сочинения. Отсюда понятна огромная роль в музыке исполнителя, которого можно назвать соавтором произведения.

Первоосновой любого музыкального исполнения является нотный текст произведения, без которого исполнительская деятельность невозможна. Зафиксированный в нотной записи, он требует не просто грамотного прочтения, но и угадывания, расшифровки намерений автора, а также тех сторон его музыки, о которых он мог и не подозревать. Как отмечают сами композиторы, нотная запись – это всего лишь эскиз по сравнению с реальным звучанием музыки. Важную роль в деятельности музыканта-исполнителя играет комплекс музыкально-творческих способностей, куда входят художественно-образное мышление, воображение и фантазия. На основании этого музыкальное исполнительство рассматривается как творческий процесс, представляющий собой не только акт воплощения композиторского замысла, но и создание собственной исполнительской трактовки. В связи с этим важным обсуждаемым

аспектом являются критерии самостоятельности исполнительской деятельности музыканта. По мнению ученого и педагога Леонида Львовича Бочкарева, «мера относительной самостоятельности творческой деятельности музыканта-исполнителя определяется нормами музыкальной жизни каждой эпохи, закрепившимися в соответствующих музыкально-эстетических теориях» [6, с. 15]. Следовательно, деятельность музыканта-исполнителя как творческой личности раскрывает меру освоения им музыкальной культуры общества.

Если рассматривать исполнительство как результат воссоздания музыкантом ценностей культуры общества, то исполнитель «не является лишь пассивным проводником, воссоздающим или несколько углубляющим композиторский замысел». В первую очередь он «творческая личность, сын своей эпохи, культуры, своего народа» [6, с. 19]. Исполнительская интерпретация – это «не только личное прочтение музыки, привнесение в нее творческого начала» от своего имени, но и от имени музыкальной среды [6].

Опираясь на мнение Л.Л. Бочкарева, музыкальное исполнительство понимается как сложный и многоступенчатый процесс, который содержит несколько этапов:

- выбор концертного произведения;
- разбор и освоение музыкального произведения;
- определение и раскрытие художественного образа;
- создание личной интерпретации изучаемого музыкального произведения.

Раскрытие содержания произведения невозможно без нахождения нужного звучания, которое обеспечивается тесной взаимосвязью музыкально-слуховых представлений со всей системой исполнительских знаний, умений, навыков. Профессор педагогических наук В.Л. Живов утверждает, что образы, созданные композитором, в исполнительском воплощении приобретают черты, определяющиеся мировоззрением исполнителя, его творческой манерой, темпераментом, фантазией, вкусом, уровнем мастерства. В результате исполнительский художественный образ, с которым в значительной степени связана оценка произведения слушателями, нередко обретает в нашем сознании самостоятельное значение, поскольку в нем могут выявляться такие ценности, которых не было в первичном образе [7, с. 21]. Музыкально-исполнительская деятельность обладает большой художественной и эмоциональной силой воздействия. На основании этого следует отметить особое

значение, которое она приобретает в образовательном процессе.

Инструментально-исполнительская деятельность как основа подготовки будущих учителей музыки. Профессия учителя музыки с точки зрения выполнения многоплановой, многосоставной деятельности относится к числу сложнейших, что выдвигает высокие требования к качеству музыкально-педагогической подготовки, уровню эстетического развития молодых специалистов в высшем учебном заведении. Исполнительство – важнейшая и необходимая сторона деятельности педагога-музыканта. Исполнительская деятельность учителя на уроке музыки является творческим действием, отражающим осознанное представление о культурной значимости исполняемого произведения, его смысловой нагрузке.

Специфика музыкально-исполнительской деятельности нашла свое отражение в исследовании педагога-музыканта М.Д. Корноухова. В его диссертации «Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании» музыкально-исполнительская деятельность представлена как концертная демонстрация музыкальных произведений разнообразных стилей и жанров. По мнению ученого, музыкально-исполнительская деятельность носит ярко выраженный личностный характер, объединяя в себе творческий процесс, продукт этого процесса, и обладает художественной ценностью [8].

В современных исследованиях отечественных ученых также поднимаются вопросы, связанные с музыкально-исполнительской деятельностью будущих педагогов-музыкантов. По мнению белорусского ученого, кандидата педагогических наук Татьяны Васильевны Лантух, «инструментально-исполнительская подготовка будущих учителей музыки – это двуединый поэтапный процесс, предусматривающий обучение игре на фортепиано, а также концертно-исполнительскую деятельность студентов» [9].

Доктор педагогических наук Людмила Григорьевна Арчажникова в своих работах, посвященных исполнительской деятельности, особое внимание уделяет инструментальной подготовке учителя в школе. Она выражает мнение, что «овладение навыками исполнительской и концертмейстерской деятельности детерминировано спецификой профессии педагога общеобразовательной школы» [10, с. 10]. Рассматривая исполнительскую функцию педагога-музыканта, автор подчеркивает, что имеется в виду не исполнение в целом, а исполнение для детей: игра на инструменте должна быть яркой, образной, эмоциональной, учитель должен находиться в постоянном контакте

с классом. Несомненно, особенности музицирования на уроке в учреждениях общего среднего образования вызывают необходимость находить эмоциональный контакт с детской аудиторией при помощи особой, подчеркнуто-выразительной, «утрированной» манеры игры учителя, а также умения фрагментарно исполнять музыкальные произведения или исполнять определенные их части.

Деятельность учителя музыки в современных учреждениях общего среднего образования можно определить как полифункциональную. Основной, безусловно, является педагогическая деятельность, которая обуславливает роль учителя музыки в процессе художественно-творческого становления личности учащегося. Следует подчеркнуть, что педагог-музыкант выполняет одновременно несколько функций: дирижера и концертмейстера, исполнителя-вокалиста и исполнителя, владеющего музыкальным инструментом. Одной из важнейших функций учителя музыки является инструментальное исполнительство, которое представляет собой не только воплощение композиторского замысла, но и создание собственной исполнительской трактовки. В соответствии с содержанием урока музыки учителю приходится исполнять произведения по слушанию музыки, написанные не только для фортепиано, но и оркестровые произведения. Выполняя вокально-хоровую деятельность на уроках музыки, педагог-музыкант должен уметь разучить песни с детьми, дирижируя одной рукой, а другой свободно исполнять аккомпанемент или хоровую партитуру.

Педагог и композитор Дмитрий Борисович Кабалевский справедливо выделял из всех умений, которыми должен быть вооружен учитель музыки, владение инструментом: «Любая механическая запись должна быть только дополнением к живому исполнению, а не заменой его. Это очень важно, так как живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием музыки на учащихся; кроме того, при живом исполнении учитель может остановиться, повторить какое-либо место, обращая внимание школьников на отдельные моменты музыкальной выразительности и, наконец, играющий учитель всегда обладает в глазах учащихся большим авторитетом, чем неиграющий» [11]. При этом ученый отмечал, что наряду с исполнением музыкальных произведений на инструменте яркое эмоциональное воздействие на учащихся оказывают вокальные и хормейстерские умения педагога [11].

Сегодняшний урок музыки направлен на то, чтобы ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и

понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать у учащихся музыкальную культуру как часть всей духовной культуры [11]. В последние годы программа по предмету «Музыка» для учреждений общего среднего образования получила мощное дидактическое, нотное, техническое и наглядно-иллюстративное обеспечение. Для этого были созданы нотные хрестоматии, музыкальный репертуар которых последовательно и систематично раскрывает тематизм программы. Данный факт является еще одним подтверждением необходимости инструментальной подготовки педагога-музыканта. Она становится основой профессионально значимых качеств учителя музыки и связывает в единое целое всю деятельность по музыкальному воспитанию учащихся.

Учитель музыки должен уметь организовать учебный процесс, используя разнообразные формы и методы изложения материала. Для этого нужны прочные знания и навыки владения музыкальным инструментом. Качественное владение навыками игры на инструменте позволит будущему педагогу раскрыть художественный образ музыкального произведения; квалифицированно и доступно преподнести учащимся содержание программы музыкального воспитания, включающей песенный репертуар, произведения по слушанию музыки (в том числе и переложения симфонической, оперной, балетной музыки), музыкальные пьесы, обеспечивающие музыкально-ритмическую деятельность школьников.

В системе профессиональной подготовки студента – будущего учителя музыки существует проблема интерпретации музыкальных произведений. Кроме того, беспокойство вызывают вопросы отсутствия у студентов желания и мотивации осуществлять инструментально-исполнительскую деятельность в процессе обучения, а также неохотное использование инструмента в педагогических целях. Важную роль в процессе интерпретации педагогом музыкальных произведений играют интеллект исполнителя, его музыкально-слуховые представления, владение средствами музыкальной выразительности, музыкальный опыт. Вследствие этого в процессе исполнительской подготовки будущего педагога-музыканта огромное значение имеет формирование художественно-образного мышления как основы создания собственных интерпретаций музыкальных произведений.

Очевидно, что музыкальное исполнительство – это один из ключевых компонентов профессионального комплекса подготовки будущего педагога-музыканта. В учреждениях общего среднего образования на уроках музыки

доступность звуко- и видеопроизводящей аппаратуры, а также широкий выбор аудио- и видеозаписей несомненно являются факторами, которые снижают исполнительскую активность педагога-музыканта, формируя привычку заменять живое исполнение на воспроизведение в записи. В связи с этим определяется противоречие между учителями музыки, которые свободно владеют музыкальным инструментом, и теми, которые ориентируются на воспроизведение музыки в звукозаписи.

Важно довести до сведения студентов, что на уроках музыки высокий уровень владения инструментом необходим, так как они должны квалифицированно преподнести учащимся содержание программы по предмету «Музыка», включающей песенный репертуар, произведения по слушанию музыки (в том числе и переложения симфонической, оперной, балетной музыки), музыкальные пьесы, обеспечивающие музыкально-ритмическую деятельность школьников.

Заключение. В современных учреждениях высшего образования проблема инструментально-исполнительской деятельности и ее роль в профессиональной подготовке будущих педагогов-музыкантов остаются актуальными.

Понятие «исполнительство» употребляется учеными различных областей наук и активно используется в отношении традиционных видов искусств. Понятие «исполнительская деятельность» обогащает понятийный аппарат педагогики и психологии, где сформулированы основные специфические свойства исполнительской деятельности и их характеристики. Особую значимость исполнительство приобретает в искусстве, так как является формой выражения личности и представляет собой деятельность, направленную на достижение художественного результата. Музыкально-исполнительская деятельность – это область художественного творчества певцов, дирижеров, инструменталистов, связанная с созданием музыкального образа и интерпретацией произведения в целом.

Исполнительская деятельность учителя на уроке музыки является творческим актом, отражающим осознанное представление о культурной значимости исполняемого произведения, его смысловой нагрузке, что призвано оказывать яркое эмоциональное воздействие на учащихся. Инструментально-исполнительская деятельность напрямую связана с качеством владения студентами музыкальным инструментом. Именно инструментальное исполнительство обеспечивает свободу преподавания музыки в учреждениях общего среднего образования и полноценное участие учителя во всех видах деятельности на уроках музыки.

Исполнительскую активность педагога-музыканта снижают следующие факторы: доступность звуко- и видеовоспроизводящей аппаратуры и широкий выбор аудио- и видеозаписей. В связи с этим в процессе обучения студенты не уделяют должного внимания приобретению навыков инструментально-исполнительской деятельности.

Владение навыками и умениями игры на музыкальном инструменте – неотъемлемая часть профессиональной подготовки педагога-музыканта. Причинами затруднений приобретения студентами инструментально-исполнительских навыков являются не только сложности, связанные с овладением тонкостями технической подготовки и интерпретацией средств музыкальной выразительности, но и отсутствие мотивации к исполнительству. Отсутствие навыков подбора по слуху и самостоятельной работы над музыкальным произведением, сложности в создании аккомпанемента, а также переложений и импровизации – все эти проблемы возможно решить, направив студента на освоение профессиональных компетенций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Электронный ресурс] / В.И. Даль. – Режим доступа: <https://dal.slovaronline.com/12069-ISPOLNYAT>. – Дата доступа: 21.11.2021.

2. Кошечкина, Е.А. Проблемы учебной мотивации в театральной школе / Е.А. Кошечкина // Феномен актера: профессия, философия, эстетика: материалы науч. конф. – СПб., 2007. – С. 72–76.

3. Дорохович, Н.А. Методологические основания развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства сценографии / Н.А. Дорохович // Весці БДПУ. – 2018. – № 2. – С. 42–46.

4. Егорова, С.В. Исполнительская реализация эмоционального содержания фортепианного произведения: звуковой аспект / С.В. Егорова // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2013. – № 5(28). – С. 145–153.

5. Асафьев, Б. Речевая интонация / Б. Асафьев. – Л.: Музыка, 1965. – 316 с.

6. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. – М., 1997. – 354 с.

7. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика / В.Л. Живов. – М.: Издательство Юрайт, 2003. – 207 с.

8. Корноухов, М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании [Электронный ресурс] / М.Д. Корноухов. – Режим доступа: <https://www.dissercat.com/content/fenomen-ispolnitelskoi-interpretatsii-v-muzykalno-pedagogicheskom-obrazovanii>. – Дата доступа: 10.01.2022.

9. Лантух, Т.В. Совершенствование инструментально-исполнительской подготовки будущих учителей музыки [Электронный ресурс] / Т.В. Лантух. – Режим доступа: <https://elib.grsu.by/doc/4627>. – Дата доступа: 11.12.2021.

10. Арчажникова, Л.Г. Формирование готовности учителя музыки к осуществлению профессиональной деятельности в школе / Л.Г. Арчажникова // Взаимодействие педагогического вуза и школы в музыкально-эстетическом воспитании. – Киев, 1984. – С. 10–17.

11. Одинокова, И.Н. Идеи Д.Б. Кабалевского в профессионально ориентированном музыкально-теоретическом образовании будущих учителей музыки / И.Н. Одинокова // Музыкальное искусство и образование. – 2014. – № 3(7). – С. 59–68.

Поступила в редакцию 17.02.2022