

Научная статья

УДК 378.2

DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_85

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ИНСТРУМЕНТЕ

Александр Юрьевич Рыженков¹

*Воронежский государственный педагогический университет¹
Воронеж, Россия.*

¹*Профессор кафедры музыкального образования и народной художественной культуры,
e-mail: ryzh.garm@list.ru*

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается вопрос эффективного взаимодействия педагога и обучающегося в системе профессиональной подготовки музыкантов. Автор отмечает, что конструктивное и продуктивное взаимодействие преподавателя и студента является одним из ключевых факторов успешности всего процесса музыкального образования в вузе, при этом эффективность такого взаимодействия во многом зависит от глубокого понимания педагогом специфики и особенностей музыкально-исполнительской деятельности в целом. Также необходим индивидуальный подход преподавателя к каждому конкретному ученику с учетом его музыкальных способностей, психологических и личностных качеств. Еще одним важнейшим условием продуктивного взаимодействия является постоянное совершенствование и развитие педагогического мастерства самого преподавателя на протяжении всей его профессиональной деятельности. Педагог должен регулярно повышать свою квалификацию, осваивать новые эффективные методики преподавания, следить за последними тенденциями в мировой музыкальной культуре и исполнительском искусстве.

Ключевые слова: творческое сотрудничество, музыкально-исполнительская деятельность, педагогическая культура, импровизация, интерпретация, творчество, творческие способности, общение.

Для цитирования: *Рыженков А.Ю.* Эффективные формы взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения игре на музыкальном инструменте // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2023. № 4. С. 85–89. DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_85

Введение

Индивидуальные занятия по обучению игре на музыкальном инструменте, проводимые в высших учебных заведениях, являются уникальной и незаменимой формой образовательного процесса, позволяющей в полной мере раскрыть индивидуальный потенциал каждого конкретного студента с учетом его личных способностей, природных задатков, профессиональных интересов и потребностей. На таких занятиях в тесном сотрудничестве педагога и ученика выстраивается оптимальная персонализированная траектория профессионального становления и развития будущего музыканта-исполнителя.

В процессе индивидуальных занятий по овладению мастерством игры на определенном музыкальном инструменте можно выделить 3 ключевых объекта продуктивного творческого взаимодействия: опытного педагога-наставника, учащегося-музыканта и само музыкальное произведение, в котором

воплощены глубинные мысли, чувства, художественные образы его автора-композитора. В этом контексте чрезвычайно важным и необходимым представляется постижение сокровенной символической природы любого музыкального сочинения и последующий совместный творческий поиск наиболее адекватных, тонких средств музыкальной выразительности для его полноценного, высокохудожественного исполнения.

Преподаватель в данном образовательном процессе, безусловно, играет роль мудрого наставника-стратега, помогающего своему ученику-студенту определить и найти свой собственный путь профессиональной самореализации и раскрытия творческого потенциала. Преподавание музыки – это не просто передача знаний и навыков, но и творческий союз наставника и ученика. В основе такого союза лежит взаимное уважение, доверие и стремление к совершенствованию. Истинный педагог вдохновляет

своим примером, поощряет самовыражение и раскрывает индивидуальность каждого ученика. Его задача – разбудить в воспитаннике любовь к музыке и веру в собственные силы. Тогда обучение превращается в увлекательное путешествие к вершинам мастерства, где рядом идут мудрый наставник и талантливый ученик.

Результаты

Идея продуктивного взаимодействия педагога и учащегося как равноправных партнеров в образовательном процессе нашла широкое отражение в фундаментальных трудах целого ряда выдающихся педагогов и психологов.

В частности, огромный вклад в разработку концепции гуманистического сотрудничества внесли такие исследователи, как И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Г.А. Тукерман и многие другие. В работах В.А. Бухвалова, Е.В. Бондаревской, И.С. Якиманской и их последователей подробно раскрывается гуманистическая направленность и ценностная составляющая продуктивного взаимодействия наставника и ученика.

И.С. Якиманская дает развернутое определение такого взаимодействия как целостной системы современных методов и приемов обучения и воспитания, базирующихся на принципах уважения личности и творческого подхода к ее развитию. В работах А.Н. Макаровой, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, Ю.В. Сенько и других исследователей поднимаются вопросы педагогического творчества и образовательных технологий его реализации [1, с. 148].

Несмотря на столь солидную теоретическую базу, в реальной образовательной практике многих вузов до сих пор наблюдается определенный разрыв между передовыми идеями о сотрудничестве и их воплощением в рамках учебного процесса. Это обусловлено как традиционной инертностью высшей школы, так и явной недоработкой конкретных механизмов реализации подлинного творческого взаимодействия студентов и преподавателей. Особенно остро эта проблема стоит в сфере индивидуального обучения музыкальному исполнительству, где вопросы организации продуктивного сотрудничества пока не получили должного освещения в педагогической теории и практике.

Исследованиям по теории и методике инструментального обучения посвящены работы А.Д. Алексева, К.А. Мартинсена, Г.Г. Нейгауза, Г.М. Цыпина, С.Е. Файнберга, Е.Я. Либермана, Г.М. Цыпина, А.П. Сичапова и др.

Проблема организации эффективного творческого взаимодействия преподавателя и студента в процессе обучения музыке по-прежнему остается малоизученной в педагогической науке. До сих пор не проводилось комплексных исследований, которые бы подробно рассматривали теоретические аспекты такого взаимодействия, его сущность и специфику, структурно-содержательные характеристики и педагогические условия для реализации продуктивного сотрудничества в рамках индивидуальных занятий по музыкальному инструменту.

Между тем, эта проблема крайне актуальна для подготовки творческих личностей, музыкантов, спо-

собных в будущем реализовать свой потенциал в профессиональной исполнительской деятельности. Очевидна необходимость углубленного изучения теоретических аспектов продуктивного педагогического взаимодействия в инструментальном классе музыкального вуза, чтобы выработать эффективные рекомендации для образовательной практики.

Вероятно, специфика творческого взаимодействия во многом определяется самой природой творческого процесса. Согласно Л.С. Выготскому, движущими силами творчества являются: дезадаптация личности, ее неудовлетворенность текущей ситуацией, порождающие стремления, желания и внутреннюю активность, направленную на преобразование действительности. Так формируются предпочтения для творческого акта и самореализации личности. Учет этих факторов важен для выстраивания продуктивного педагогического взаимодействия в контексте индивидуального музыкального обучения [2, с. 119].

Различные авторы в своих научных трудах дают определение феномену творчества, рассматривая его как процесс создания принципиально новых, оригинальных продуктов человеческой деятельности. Рассматривая многогранный феномен творчества в целом, представляется весьма логичным и оправданным выделить его ключевые составные компоненты. В данном контексте наиболее близкой и адекватной является, на наш взгляд, точка зрения Р.М. Шамаевой, которая интерпретирует креативность как своего рода высшую точку, кульминацию, вершину творческого процесса.

Проблема творчества в контексте музыкальной культуры и исполнительства имеет многомерный характер. Опираясь на идеи психологов Д. Муни и М. Стайна, которые были озвучены в 1960-е гг., автор выделяет 4 ключевых аспекта творчества: сам процесс, продукт как результат, творческая личность и среда [3].

Для понимания специфики творчества в музыкально-исполнительской деятельности необходимо учитывать систему ценностных ориентиров, мотивов и способов продуктивного взаимодействия участников образовательного процесса. Музыкальное произведение здесь выступает выражением мыслей, чувств и художественных образов композитора, педагога и ученика.

Сам творческий процесс на занятиях музыкой неразрывно связан с глубоким, эмпатическим постижением музыки, гармоничным единением чувства и разума. По сути, музыка – это своеобразный закодированный текст, постигаемый через ассоциации, образы и переживания. Она способна выразить такие тонкие эмоциональные состояния, которые невозможно передать словами. Их воплощение доступно лишь музыке через ее уникальные, непередаваемые иным способом звуки. Учет этих особенностей музыкального творчества крайне важен для организации продуктивного обучения в инструментальном классе.

Содержание самого процесса обучения музыкальному искусству во многом представляет собой продукт живого творческого взаимодействия педагога и ученика в их совместной кропотливой работе над глубокой интерпретацией, постижением тончайших

смысловых оттенков музыкальных произведений и последующим их ярким, выразительным исполнением с использованием всего богатства специфических средств музыкально-исполнительской выразительности. К таким важнейшим средствам относятся тончайшие нюансы интонирования, различные агогические, динамические, темповые и тональные отклонения, многообразные приемы звукоизвлечения и артикуляции, проявляющиеся в особой манере «пропевания» и выразительного интонирования музыкального текста ради наиболее полного воплощения заложенного в нем художественного образа и глубокого воздействия на слушателей.

Вариативность, многогранность интерпретации и прочтения музыкальных сочинений весьма широка, но не абсолютно безгранична. Её рамки задаются прежде всего жанром произведения, представляющим его формообразующую структуру, а также стилем эпохи и индивидуальной авторской манерой композитора. Музыкальный текст произведения и его исполнение – это отнюдь не простой механический набор отдельных элементов, а органичная, сложная, многомерная система. Поэтому сам процесс творческого планирования, выбора оптимальной трактовки и реализации глубоко продуманного исполнения музыкального сочинения представляет собой уникальный творческий акт, завершением которого становится создание нового самобытного исполнительского продукта как результата совместного обучения музыкальному искусству.

Импровизация весьма часто и повсеместно выступает в качестве спонтанного творческого продукта в процессе музыкально-исполнительской деятельности на индивидуальных практических занятиях по обучению игре на определенном музыкальном инструменте в разнообразных музыкальных учебных заведениях, будь то музыкальные школы, колледжи или высшие учебные институты. Импровизация по своей глубинной сути представляет собой наиболее естественную, непосредственную, спонтанную форму художественного отражения, выражения и творческого переосмысления окружающей действительности, где стихийный эмоциональный отклик составляет самую подлинную сущность творческого самовыражения, тогда как аналитическое начало, столь необходимое в серьёзной профессиональной композиторской деятельности, на данном этапе становления музыканта-исполнителя ещё не играет решающей или определяющей роли [4, с. 19–20].

Исходя из основных характерных отличительных особенностей и признаков импровизации как творческого метода, музыковедение и музыкальная педагогика пришли к такому определению – это одновременное спонтанное, интуитивное создание и непосредственное исполнение нового музыкального произведения прямо в момент творческого порыва без какой-либо предварительной специальной подготовки, планирования или письменной фиксации музыкальных идей в виде подробного нотного текста на бумаге [5].

Сам художественный замысел в импровизации отражается и воплощается в стихийном, спонтанно возникающем потоке музыкальных образов, мыслей,

настроений и эмоций, которые полностью овладевают душой и сознанием музыканта-творца в момент вдохновенного творческого акта. Особую уникальную ценность и прелесть импровизации как метода составляют неожиданные озарения, интуитивные находки и спонтанное, непредсказуемое развёртывание музыкальных событий, идей и художественных образов в этом стремительном вдохновенном творческом порыве.

Импровизация по определению подразумевает, что творец музыкального произведения и исполнитель, воплощающий эти музыкальные идеи в реальном звучании, объединены в одном лице самого музыканта. Готовность импровизатора к подлинному глубокому творческому акту проявляется прежде всего в мгновенной оригинальности, неповторимости и изобретательности его воображения, музыкальной интуиции и ассоциативного мышления.

Другой чрезвычайно важной и неотъемлемой особенностью регулярных занятий на музыкальном инструменте является их способность оказывать непосредственное глубочайшее эмоциональное, эстетическое воздействие исполняемой музыки на многочисленные психические и физиологические процессы в организме музыканта. Таким образом, сам творческий акт любого музыканта-исполнителя в процессе импровизации можно определить как особое возвышенное состояние вдохновения и творческого подъёма.

Творческие способности человека, являющиеся важной составляющей его личности, имеют многогранный и многоаспектный характер. Они могут рассматриваться как в узком, так и в широком смысле этого слова.

В узком понимании творческие способности – это прежде всего такие качества, как воображение и творческое мышление. Они позволяют человеку создавать новые образы, идеи, решения в самых разных сферах деятельности.

В широком же смысле творческие способности включают в себя целый комплекс личностных черт, которые содействуют реализации имеющегося творческого потенциала. Это открытость новому опыту, любознательность, вдохновляемость, настойчивость в достижении целей, способность к импровизации и пр.

Обучение в специализированных музыкальных классах, в частности, инструментальных, нацелено как раз на развитие и совершенствование творческих способностей учащихся во всем их многообразии.

Феномен вдохновения как уникального состояния творческого подъема личности в процессе созидательной деятельности заслуживает пристального внимания исследователей. С позиций психологической науки это своего рода мистический момент слияния сознательных и бессознательных компонентов психики, когда индивид полностью поглощен внутренним творческим порывом, забывая об окружающей реальности [6, с. 22].

В контексте музыкального искусства феномен вдохновения можно определить как особое внутреннее состояние, не зависящее от природных талантов или приобретенного мастерства, когда исполнителя внезапно посещает высшее творческое озарение.

Субъективно это переживается как растворение в потоке музыки, полная отдача всего существа звуковому творчеству. Результатом становится спонтанная импровизация, когда мелодия свободно льется из души через движения исполнителя.

Такое состояние творческого экстаза порождает чувство внутренней свободы, радости, преодоления сомнений и страха. Оно может восприниматься как мистическое единение с высшими силами, дарующее избранным неземное блаженство. Переживший подлинное вдохновение хотя бы единожды становится навсегда посвящен в таинства музыкального творчества [7, с. 36].

Занятия по обучению игре на фортепиано нацелены на развитие всего комплекса этих творческих способностей учащихся. Как отмечал Л.С. Выготский в работе «Психология искусства», невозможно непосредственно обучить творческому акту, но можно косвенно содействовать его формированию через организацию сознательной деятельности. Целенаправленно выстраивая сознательные процессы определенным образом, педагог тем самым задает благоприятные условия для возникновения и развития бессознательных творческих процессов у учащихся [2, с. 325].

Обучение игре на фортепиано – творческий процесс, требующий нестандартного подхода. Каждое занятие должно быть увлекательным, чтобы вызвать интерес и активность ученика. За это отвечает преподаватель, выступая в роли режиссера, наставника и вдохновителя.

Чтобы вести осмысленный диалог о музыке, педагог сам должен глубоко прочувствовать произведение. Пережив его воздействие, он уже может выстроить обучение, исходя из личного понимания. В этом проявляется творческое начало преподавателя.

Весь процесс обучения можно представить как взаимодействие трех культур – педагогической, профессионально-музыкальной и личной культуры самого ученика. Их гармоничное сочетание позволяет выстроить живую, личностную связь в обучении. Принадлежность к неформальной «культуре мастерства» становится основой для со-творчества.

Таким образом, творческий подход, индивидуальность и взаимопонимание – залог успешного обучения музыке. Каждый урок должен быть увлекательным приключением для учителя и ученика [8, с. 142–143].

Сегодня желателен синтез различных методов обучения, как традиционных, так и инновационных. К традиционным методам обучения относится методика Е. Гнесиной. Кроме того, целесообразно использовать современные интенсивные методы обучения игре на фортепиано, среди которых можно упомянуть методики Т. Смирновой и В. Мальцева.

Для поддержания интереса ученика к занятиям можно также использовать «занимательный» метод Л. Никольской, в котором уделяется внимание импровизации, самостоятельному сочинению и подбору знакомых мелодий для прослушивания на слух; всегда хорошие результаты дают комплексные методики А. Артболевской, И. Кривицкого, Е. Тимакина и др. Важная роль принадлежит грамотной организации самостоятельной работы со студентами творческих специальностей, которая предполагает психолого-педагогическое сопровождение в работе над музыкальным произведением [9].

Уроки игры на музыкальном инструменте представляют собой основную форму учебного процесса. Например, это тематические уроки. Домашнее задание ученика обязательно четко определяется и проверяется. Кроме того, следует использовать различные методы проверки работы, выполненной студентом дома. Немаловажное значение, как уже говорилось, имеет и доброжелательная атмосфера урока.

При подборе репертуара нужно учитывать, что произведения должны быть гармонически сочетаемыми, раскрывающими исполнительские и технические достоинства учащихся и позволяющими преодолеть их звуковые, технические и ритмические недостатки. В процессе обучения игре на фортепиано очень важно работать над расширением музыкального кругозора ученика.

Конечно, для овладения музыкальным инструментом необходимо развивать определенные навыки и умения:

- музыкальность;
- музыкальный слух;
- музыкальный ритм;
- музыкальная память;
- моторные и технические навыки;
- творчество.

Выводы

На основании приведенного выше обзора можно сказать, что продуктивное творческое взаимодействие наставника и ученика в процессе обучения музыке во время соответствующих классов – это своего рода синтез искусства и педагогики. Оно строится на основе взаимопонимания, уважения, доверия и стремления к совершенствованию. Благодаря обмену опытом, идеями и эмоциями происходит духовное обогащение обеих сторон, раскрывается индивидуальность ученика, реализуется его творческий потенциал. Такое сотрудничество – залог подлинного мастерства и гармоничного развития личности музыканта.

Конфликт интересов

Автор декларирует отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Библиографический список

1. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М. : ВЛАДОС, 2018.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М. : Современное слово, 1998.
3. Шамаева Р.М. Реализация креативного цикла в музыкальном образовании // Вестник Таджикского национального университета. Серия гуманитарных наук. 2019. № 3/2. С. 132.
4. Мартинсен К.А. Методика индивидуального преподавания игры на музыкальном инструменте. М. : Классика-XXI, 2020.
5. Цыпин Г.М. Обучение игре на музыкальном инструменте. М. : Академия, 2017.

6. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей : учебное пособие. М. : Музыка, 1977.
7. Подуровский В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности : учебное пособие. М. : ВЛАДОС, 2021.
8. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования : курс лекций : учебное пособие. М. : Академия, 2020.
9. Попова О.В. Преемственность в организации самостоятельной деятельности студентов творческих специальностей высшего и средне-специального образования // Известия Воронежского государственного педагогического университета. 2020. № 2 (287). С. 62–66.

References

1. Yakimanskaya, I.S. (2018) *Lichnostno-orientirovannoe obuchenie v sovremennoi shkole* [Personality-oriented education in a modern school]. Moscow, VLADOS publ., 2018. (In Russian)
2. Vygotskii, L.S. (1998) *Psikhologiya iskusstva* [Psychology of Art]. Moscow, Sovremennoe slovo publ. (In Russian)
3. Shamaeva, R.M. (2019) Realizatsiya kreativnogo tsikla v muzykal'nom obrazovanii [Implementation of the creative cycle in music education]. *Vestnik Tadzhikskogo natsional'nogo universiteta. Seriya gumanitarnykh nauk.* (3/2), 132. (In Russian)
4. Martinsen, K.A. (2020) *Metodika individual'nogo prepodavaniya igry na muzykal'nom instrumente* [Methodology of individual teaching of playing a musical instrument]. Moscow, Klassika-XXI publ. (In Russian)
5. Tsyplin, G.M. (2017) *Obuchenie igre na muzykal'nom instrumente* [Learning to play a musical instrument]. Moscow, Akademiya publ. (In Russian)
6. Teplov, B.M. (1977) *Psikhologiya muzykal'nykh sposobnostei* [Psychology of musical abilities: a textbook]. Moscow, Muzyka publ. (In Russian)
7. Podurovskii, V.M. (2021) *Psikhologicheskaya korrektsiya muzykal'no-pedagogicheskoi deyatel'nosti* [Psychological correction of musical and pedagogical activity]. Moscow, VLADOS publ. (In Russian)
8. Sen'ko, Yu.V. (2020) *Gumanitarnye osnovy pedagogicheskogo obrazovaniya : kurs lektsii* [Humanitarian foundations of pedagogical education: a course of lectures]. Moscow, Akademiya publ. (In Russian)
9. Popova, O.V. (2020) Preemstvennost' v organizatsii samostoyatel'noi deyatel'nosti studentov tvorcheskikh spetsial'nostei vysshego i sredne-spetsial'nogo obrazovaniya [Continuity in the organization of independent activity of students of creative specialties of higher and secondary special education]. *Izvestiya Voronezhskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta.* 2 (287), 62–66. (In Russian)

Поступила в редакцию 26.09.2023

Подписана в печать 28.12.2023

Original article

UDC 378.2

DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_85

EFFECTIVE FORMS OF INTERACTION BETWEEN A TEACHER AND A STUDENT IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY A MUSICAL INSTRUMENT

Alexander Y. Ryzhenkov¹

Voronezh State Pedagogical University¹
Voronezh, Russia

¹Professor of the Department of Music Education and Folk Artistic Culture,
e-mail: ryzh.garm@list.ru

Abstract. This article discusses in detail the issue of effective interaction between teacher and student in the system of professional training of musicians. The author notes that constructive and productive interaction between teacher and student is one of the key factors of success of the whole process of music education in higher education. At the same time, the effectiveness of such interaction largely depends on the teacher's deep understanding of the specifics and peculiarities of music-performing activity in general. It also requires an individual approach of the teacher to each particular student, taking into account his musical abilities, psychological and personal qualities. Another important condition for productive interaction is the constant improvement and development of pedagogical skills of the teacher himself throughout his professional life. The teacher should regularly improve his/her qualification, master new effective teaching methods, follow the latest trends in world musical culture and performing arts.

Keywords: creative collaboration, musical performance, pedagogical culture, improvisation, interpretation, creativity, communication.

Cite as: Ryzhenkov, A.Y. (2023) Effective forms of interaction between a teacher and a student in the process of learning to play a musical instrument. *Izvestia Voronezh State Pedagogical University.* (4), 85–89. (In Russ., abstract in Eng.). DOI: 10.47438/2309-7078_2023_4_85

Received 26.09.2023

Accepted 28.12.2023