

Н. Г. Бреус

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В ПРОЦЕССЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Полное обновление сферы образования и, прежде всего, коренное изменение системы и характера профессиональной подготовки учителя выступают как цель и средство социально-экономического и духовного прогресса нашего общества. Лишь высококвалифицированные специалисты, обладающие потенциальными возможностями созидать в новых условиях жизни, отличающиеся нетрадиционным стилем научно-педагогического мышления и умеющие грамотно решать профессиональные задачи, способны преобразить педагогическую реальность и достичь действенных результатов. Высокий профессиональный уровень таких специалистов в значительной мере обусловлен развитием профессионального мышления и является результатом целенаправленной работы в течение всех лет обучения в педагогическом вузе.

Подготовка современного учителя музыки, профессионально владеющего навыками игры на музыкальном инструменте, готового к музыкально-педагогической, музыкально-просветительской и исполнительской деятельности в общеобразовательной школе, к организации внеклассной и внешкольной

работы с детьми является основной целью современного музыкального образования. Полноценная профессиональная подготовка учителя музыки предполагает обязательное развитие у студентов умения самостоятельно мыслить, решать педагогические задачи, исходя из общих принципов, усвоенных в процессе изучения различных теоретических дисциплин, с учётом конкретных условий и ситуаций работы в общеобразовательной школе. Успешное достижение намеченной цели невозможно без формирования исполнительских навыков студента, которые должны органически сочетаться с развитием его музыкальных способностей и музыкального мышления, слухового самоконтроля и музыкально-слуховых представлений, с учетом наличия элементарной грамотности и профессионально-педагогической направленности его личности.

Занятия в классе основного инструмента содержат значительные резервы повышения эффективности формирования профессионального мышления будущего учителя музыки. Реализация главной методологической установки – обучение игре на фортепиано и воспитание музыканта педагогической профессии – составляет одно из перспективных направлений педагогической деятельности, в котором сосредоточен определённый потенциал совершенствования и оптимизации учебного процесса. Важным элементом профессионализма учителя музыки, показателем уровня его общего музыкального развития является владение музыкальным инструментом.

В процессе обучения игре на музыкальном инструменте создаются оптимальные условия для систематического пополнения багажа знаний, получения самой разнохарактерной информации. На примере разучиваемых произведений можно «...пройти краткий курс гармонии, строения мелодии, анализа форм и т. д.» [1, 141], где музыкальный интеллект получает возможность всестороннего и гармоничного развития. Приобретаемый через исполнение музыки практический игровой опыт является основой музыкально-мыслительных операций: «... особые, активнейшие, наиболее творческие участки мозга ... пробуждаются к жизни благодаря соединению процессов абстрактного мышления и тонкой, мудрой работы рук. Если такого соединения нет, эти отделы мозга превращаются в тупики» [1, 140].

В специфической сфере музыкального мышления накопление, ассимиляция, последующая переработка общих и специальных знаний является необходимой предпосылкой формирования и развития музыкального интеллекта. Знания о музыке не просто дают толчок мыслительным операциям, они формируют эти операции, определяют их структуру и внутреннее содержание. Расширяющийся и углубляющийся в ходе обучения объём знаний поднимает процессы музыкального мышления на качественно более высокий уровень.

Интенсивное развитие музыкального мышления осуществляется под воздействием многих прямых и побочных факторов: исполнительский показ, словесные художественно-ассоциативные стимулы, музыкально-теоретический анализ. У исполнителя-пианиста, в отличие от восприятия музыки слушателем, воспринимаемое слухом медленно перерастает в исполнительское действие. Чем быстрее налаживается контакт между внутренне услышанным и его воспроизведением на инструменте, тем активнее осваивается произведение. Ясность музыкально-смысловой задачи вызывает поиск соответствующих пианистических приемов. Соответственно, чем большей гибкостью отличается двигательная сфера исполнителя, тем легче преодолеваются звуковые и технические трудности.

Мышление учителя имеет единый с общечеловеческим механизм, формируется и развивается в соответствии с присущими ему законами. Однако постоянная направленность мыслительного процесса на решение профессионально-педагогических задач, непрерывное общение с конкретным набором компонентов деятельности, актуализация одних и тех же комплексов знаний, активизация специфичных для труда учителя стратегии и тактики поведения придают мышлению учителя своеобразный характер, формируют нехарактерный для других профессий склад ума.

В структуре личности учителя музыки мышлению как процессу, лежащему в основе профессиональной деятельности, следует отвести особое место: музыкально-педагогическая деятельность определяет и специфику мышления учителя музыки. Специфику, которая заключается в том, что педагогические задачи решаются средствами музыкального искусства.

Музыкально-интеллектуальные качества будущего педагога-музыканта развиваются в разных видах профессиональной деятельности, одним из которых является чтение с листа. Расширяя границы познанного в музыке, обогащая и развивая слуховые представления, накапливая профессиональный опыт и пополняя запас специальных знаний, чтение с листа способно сыграть самую активную роль в процессах развития и становления музыкального сознания и интеллекта. Одним из центральных аспектов сложной проблемы чтения с листа является координация исполнителем внутренних слуховых представлений и пианистических движений. Для хорошего исполнения нужно, проанализировав текст, уметь пианистически реализовать свои замыслы, вырабатывая свободу ориентировки в клавиатуре, в различных видах техники, аппликатуры.

Методика обучения чтению с листа связана с развитием внутреннего слуха, музыкального сознания и аналитических способностей. Важно быстро понять художественный смысл произведения, уловить самое

характерное в его содержании, внутреннюю линию раскрытия музыкального образа; необходимо хорошо ориентироваться в форме, гармонической и метроритмической структуре сочинения, уметь отделить главное от второстепенного в любом материале. Тогда появляется возможность читать текст не «нота за нотой», а цельно, крупными звуковыми комплексами, так же, как читается книга или газета – не по буквам и не по слогам, а охватывая слова или группы слов, по их очертаниям догадываясь о смысле написанного. При чтении с листа музыкального произведения необходимо развивать умение упрощать текст, выбирая самое необходимое. Главным условием развитого навыка чтения с листа является способность расчленять фортепианную фактуру, оставляя лишь самую минимальную основу произведения, быстро и чётко представлять себе главные изменения в пьесе – характера, тональности, ритма, динамики, фактуры и т. д.

Мышление как процесс, включающий общие логические операции анализа, синтеза, обобщения, абстрагирования, подчиняется единым закономерностям и осуществляется едиными психологическими механизмами. Однако мышление, рассматриваемое в контексте решения специфичных для данной профессии проблем и задач, характеризуется своим предметным содержанием, понятийным аппаратом, средствами и приёмами и является важной составляющей процесса подготовки будущего педагога-музыканта, позволяя раскрыть эмоционально-образное содержание музыкального произведения с опорой на жизненные ощущения, эмоциональный и интеллектуальный опыт. Развитие художественно-образного мышления студентов в процессе работы над произведением музыкального искусства начинается с оперирования художественными образами, сравнительно-сопоставительного анализа художественно-образного содержания. Исполнительская деятельность не может быть пассивной, так как требует от студентов не только отношения, но и оперирования приобретенными знаниями и действиями и, следовательно, содержит в себе элементы активности и творческой инициативы. Специфика художественно-образного постижения произведения состоит в том, что у исполнителя-инструменталиста мелодия закодирована в нотном тексте. Исполнительская художественная задача заключается в «расшифровке» смысла нотного текста через восприятие, осмысление и познание музыки.

В многогранной деятельности педагога-музыканта инструментальное исполнительство, в частности умение проиллюстрировать свой рассказ собственным выразительным исполнением, творчески интерпретировать музыкальное произведение, занимает исключительно важное место. Это мнение находит свое подтверждение в современных музыкально-педагогических исследованиях (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова,

Л.Л. Надирова, В.И. Муцмахер, Г.М. Цыпин). Инструментально-исполнительская подготовка требует от педагога-музыканта органического сочетания общемузыкальных теоретических знаний, умений и практических исполнительских навыков, работы над культурой и техникой исполнения, умением воспринимать музыку через постижение её содержания с последующим воплощением в конкретном звучании на инструменте.

Безусловно, уровень исполнительской подготовки учителя музыки общеобразовательной школы не может быть столь же высоким, как у исполнителя-профессионала. Умение постичь образ созданного композитором музыкального произведения, творчески интерпретировать его в процессе исполнения, донести до сознания учеников имеет для него преимущественное значение. Поэтому образовательный процесс в классе основного инструмента должен быть направлен на формирование у будущего педагога умений исполнительской интерпретации музыкального образа с одновременным совершенствованием техники игровых движений, которая является необходимым условием успешного воплощения замысла. Связь замыслов и техники рассматривается педагогами-музыкантами как двусторонняя. С развитием техники исполнительских движений, которая в широком смысле трактуется как владение выразительными средствами инструмента, появляется возможность слышать, совершенствовать и оттачивать свои замыслы.

Направление поиска исполнительских (художественных) выразительных средств проявляется в постижении идейно-художественной концепции, стилевых и жанровых особенностей произведения, где конечная цель – создание собственной интерпретации музыкального произведения. В этом процессе имеют огромное значение ассоциативный компонент мышления, интуиция, жизненный опыт исполнителя, а также эмоции и чувства.

Понятие интерпретации широко рассматривается в философской, эстетической и искусствоведческой литературе (Е.Г. Гуренко, Г.И. Гильбурд, Н.Л. Корыхалова, А.Л. Фарбштейн и др.). В области музыкального исполнительства интерпретацией называют трактовку музыкального произведения в процессе его исполнения, раскрытие идейно-образного содержания музыки выразительными и техническими средствами исполнительского искусства, что предполагает индивидуальный подход к исполняемой музыке, активное к ней отношение, наличие у исполнителя собственного творческого замысла [2].

Известные педагоги-пианисты Л. Гинзбург, Г.М. Коган, Г.П. Прокофьев, С.И. Савшинский, М.Э. Фейгин и другие, рассматривая интерпретацию музыки в учебном процессе, основное внимание уделяли глубокому изучению и точному прочтению авторского текста. В этом творческом процессе,

раскрывающем замысел композитора, рождаются представления студента о содержании музыки. Исполнительская интерпретация – это сложный процесс, в основе которого лежит понимание исполнителем композиторского замысла в ходе освоения нотного текста и постижение авторского представления о музыкальном образе сочинения [3]. Процесс работы над произведением делится на этапы, каждый из которых имеет свое значение.

Первый этап работы над интерпретацией музыкального произведения является решающим для определения индивидуальных особенностей в понимании художественного образа изучаемого произведения. Знакомство с сочинением начинается с проигрывания нотного текста, создания внутрислухового «эскизного» представления о нём до начала детального изучения. Нотный текст для будущего педагога, обладающего арсеналом музыкально-слуховых представлений, развитым мышлением и прочной профессиональной и общей музыкальной подготовкой, практически информационно неисчерпаем. Лишь на фоне знания общих и характерных черт, стилевых особенностей творчества композитора студент сумеет почувствовать образное назначение каждого элемента музыкальной ткани произведения, каждого функционального соотношения.

В основе *второго этапа* художественной трактовки лежит логическое осмысление материальной ткани интерпретируемого произведения, создание его художественно-звукового прообраза в воображении и нахождение наиболее совершенных путей, средств и способов для его воплощения. Следующая ступень второго этапа художественной интерпретации музыкального произведения направлена на конкретное воплощение замысла в сфере исполнительской моторики, его окончательное уточнение и оформление. Необходимыми средствами, выявляющими творческий замысел композитора, являются фразировка, динамические краски и тембровые возможности фактуры, различные штрихи, агогика, варианты аппликатуры, педализации и другие элементы музыкального языка. Основная форма работы на этом этапе – изучение произведения по фрагментам, техническое освоение и художественная отделка каждого из них, заучивание музыкального материала на память.

Третий, заключительный, этап предполагает работу над произведением в целом. Г.М. Коган отмечает «...работа над кусками хотя и продолжается, но принимает характер доработки, доделок, на первый же план выступают проигрывания произведения целиком, пробные исполнения» [4, 301]. В итоге складывается индивидуальный исполнительский вариант музыкального образа. Студент вносит необходимые изменения в первоначальное представление, приспособляя его к выражению изменившегося образа. Поэтому, когда он воплощает

свое окончательное представление о звучании произведения, оно всегда бывает индивидуальным.

Следовательно, важнейшими условиями формирования у студентов умений интерпретации музыкального образа являются:

- активная аналитическая деятельность и творческое воображение, способствующее воплощению оригинального исполнительского варианта трактовки музыкального образа;
- умение интерпретировать нотный текст в соответствии со специфическими особенностями нотной записи;
- техническое освоение и выучивание нотного текста;
- осмысление логики, стилевых и жанровых особенностей произведения, постижение его драматургии.

Благодаря своим составляющим, интерпретаторская деятельность позволяет раскрыться индивидуальным способностям будущего педагога-музыканта, максимально развивая его самостоятельность и художественно-образное мышление, привлекая жизненный и эстетический опыт. Преодоление трудностей музыкального содержания и музыкальной формы идёт через осмысление логики, стилевых и жанровых особенностей произведения, постижение его драматургии.

Художественно-образное мышление является важной составляющей процесса подготовки будущего педагога-музыканта. Оно позволяет достичь по своим результатам сравнительно-аналитической и художественно-исполнительской деятельности, субъективного понимания и раскрытия эмоционально-образного содержания произведения музыкального искусства с опорой на жизненные ощущения, участия эмоциональной и интеллектуальной сферы. Это является подтверждением целостного понимания не только категории «художественный образ», но и развития художественно-образного мышления.

Становление интеллектуальных возможностей личности студента осуществляется в ходе познания закономерностей музыкального развития изучаемых произведений посредством формирования широких художественно-образных обобщений. Развитие эмоциональной отзывчивости происходит на основе активизации слуха, образно-слуховых представлений, творческого воображения и ассоциативного фонда.

Таким образом, развитый музыкальный интеллект представляет собой продукт накопления, ассимиляции и последующей переработки соответствующих знаний. Следовательно, чем шире, разнообразнее общие и специальные познания обучающегося музыке, тем больше шансов на успешность функционирования профессионального мышления. Исполнительская деятельность будущего педагога-музыканта создает

оптимальные условия для формирования музыкального интеллекта, являясь залогом дальнейшей успешной профессиональной деятельности.

Литература

1. Цыпин, Г.М. Обучение игре на фортепиано / Г.М. Цыпин. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.
2. Исполнительская интерпретация [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_28_1/kornau43.pdf. – Дата доступа: 10.02.2011.
3. Интерпретация музыкального произведения [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: <http://www.tgpi.ru/files/download/papers/vestnik/2009/2/r9.doc>. – Дата доступа: 19.02.2011.
4. Коган, Г.М. У врат мастерства. Работа пианиста / Г.М. Коган. – М.: Музыка, 1969. – 344 с.