Ирина Владимировна Данченко.

Преподаватель ГБПОУ «Калининградского областного музыкального колледжа им. С.В. Рахманинова» по классу виолончели, концертмейстер.

Развитие артистических навыков как условие формирования

профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта.

На протяжении всей истории развития отечественной школы музыкального образования задача формирования личности музыканта была первостепенной. Многие авторы, исследующие вопросы музыкальной педагогики, указывают на то, какие усилия должен приложить педагог, чтобы его воспитанник был нацелен не только на усовершенствование техники исполнения, но был бы ориентирован на решение всего спектра задач, стоящих перед профессиональным музыкантом-исполнителем, чье предназначение – сохранять, распространять и созидать художественные ценности, относящиеся к музыкальной культуре и направленные на нравственное, духовное и эстетическое совершенствование личности. Очевидно, что чисто профессиональные задачи музыканту-исполнителю невозможно реализовать без достижения им высокого уровня профессиональной подготовки, а также без соответствующего развития его творческих и духовно-нравственных качеств.

Один из основателей российской музыкальной педагогики Г.Г. Нейгауз характеризовал степень таланта исполнителя следующими четырьмя качествами: на первом месте − человек, на втором − художник, на третьем − музыкант, на четвертом − пианист, таким образом, придавая особое значение общечеловеческим качествам творческой личности и неразрывной связи духовного и профессионального развития художника [Нейгауз, 1999]. Также и К.С. Станиславский, и В.И. Немирович-Данченко, создавая Московский Художественный Театр, ставили перед собой задачу не только сформировать высоко профессиональную труппу, но и постоянно заниматься общим образованием артистов, повышением их культурного уровня, развитием их вкуса, поскольку считали, что только по-настоящему интеллигентная, широко образованная личность может стать хорошим артистом и воплотить их замыслы [Станиславский, 2009]. Только тот музыкант, который обладает не только узко ремесленными знаниями, умениями и навыками, но и высокой культурой, богатым личностно-творческим потенциалом, может претендовать на право выхода на сцену.

Формирование артистических навыков в процессе профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта происходит в комплексе с формированием профессиональных умений и навыков, а также развитием музыкальных и общих способностей. Способности рассматриваются в музыкальной педагогике как «ансамбль или синтез свойств человеческой личности»

Одаренность представляет собой переплетение общих и специальных способностей, которые выступают во взаимодействии, пронизывая друг на друга, влияя и взаимообогащая весь спектр творческих возможностей человека. В процессе формирования артистических навыков у каждого конкретного учащегося-музыканта следует учитывать: индивидуально-личностные качества обучающегося; выявлять его способности, склонности, интересы; максимально использовать природные задатки, но при этом искать пути для компенсации тех свойств, которые недостаточны для реализации его творческого потенциала; создавать педагогические условия, способствующие максимальной реализации творческого потенциала учащегося-музыканта; способствовать самостоятельности ученика, приобщению его к творческому поиску, осмыслению своей деятельности, проверке ее результатов на сцене.

Уже на начальном этапе профессиональной подготовки будущий педагог-музыкант начинает осознавать, что профессиональная компетентность – это не только обладание определенными знаниями и умениями. На каждом следующем занятии он осознает, что необходимо их совершенствовать, обновлять, узнавать нечто новое, думать, размышлять, отбирать наиболее эффективные способы, наиболее оптимальные решения. Более того, каждый исполнитель сталкивается с необходимостью отвергать ложные способы и методы. Следовательно, необходимо обладать критичностью мышления, способностью анализировать и выбирать, оценивать результат. Формирование профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта – это оперативность и мобильность, гибкость и критичность, постоянный анализ и самоанализ, позволяющий будущему педагогу-музыканту целеустремленно двигаться к поставленной цели.

Регулярные выступления – хорошая база для создания «привычки» к сцене, однако, при этом важно учитывать, что такая привычка не должна превращаться в рутину, в скучное мероприятие, в полное отсутствие сценического волнения. Исполнитель, не испытывающий предконцертного подъема лишен возможности энергетически воздействовать на публику, вызывать у нее ответную реакцию, сопереживание, соучастие. Тогда не возникает контакта, эффекта обратной связи, а, следовательно, сам исполнитель лишается «эмоциональной подпитки» из зала и, в результате, равнодушными остаются все, а это такой же провал, как если бы исполнитель забыл текст или допустил значительные технические промахи. Ощутив огромное эмоциональное воздействие музыкального произведения, пережив его события как духовное событие собственной жизни, учащийся-музыкант обретает почву для передачи полученного «сообщения» на концертной сцене. Артистизм музыканта – это единение двух важнейших аспектов деятельности: знание того, что он хочет поведать миру с помощью звуков; владение навыками, дающими ему уверенность в том, как он хочет сделать это сообщение. Что – это область эмоционального и интеллектуального постижения музыкальных смыслов и ценностей, заложенных в произведение. Как – это способность передать эти смыслы и ценности слушателю. И чем выше артистический потенциал музыканта, тем интереснее, значительнее, увлекательнее окажется его сообщение. Достижение единства – что и как – представляется важнейшим педагогическим условием формирования артистических навыков у учащегося-музыканта.

Воспитание артистических навыков – это создание особого поля, где личность познает как искусство, так и самого себя, свои возможности, свои потребности, свои предпочтения. Адекватная самооценка играет значительную роль в преодолении психологических барьеров: неуверенности, боязни сцены. Она помогает точно выявить свои сильные и слабые стороны, наметить цели и задачи, определить методы, необходимые для решения поставленных задач. Формирование артистических навыков – это постоянный поиск самого себя, путь трудный, возможно, и не сразу выигрышный, но необходимый. Роль педагога-музыканта видится нам в том, что он дает полную свободу молодому музыканту искать, в том, что он всячески помогает, направляет ход поиска, подчеркивает те удачи, которые ему сопутствуют и помогает выявлять и анализировать допущенные ошибки. Более того, молодой музыкант начинает понимать, что ошибка – это прекрасный материал для размышлений, он перестает бояться ошибок, а начинает искать пути самостоятельного решения возникающих проблем. Формирование актерских навыков самым непосредственным образом связано с творческим поиском, в котором личность полностью переключается на достижение поставленных художественных задач. Музыканту становится просто некогда, по выражению К. Станиславского, концентрироваться на своих переживаниях, он полностью захвачен напряженной творческой работой. В процессе подготовки к музыкально-исполнительской деятельности необходимо научиться преодолевать трудности: сначала в освоении сочинения, а затем и научиться бороться с волнением, которое неизбежно возникает в преддверии концертного выступления.

Формирование привычки к выступлению, регулярный выход на сцену- важное правило, которое следует соблюдать при подготовке к активной концертной деятельности. Преодоление сценического волнения в процессе профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта к концертному выступлению самым непосредственным образом связано с формированием артистических навыков. Если волнение перед выступлением остается, но исполнитель способен преобразовывать его в душевный подъем, в потребность донести обретенное понимание музыки до слушателя – все это является показателем зрелости музыканта, его готовности к музыкально-исполнительской деятельности. Следует проверить и использовать все существующие методы аутотренинга, чтобы «внести определенное успокоение в психику, сбалансировать и гармонизовать ее, сеять избыток напряжения». Единственный способ противостоять волнению – это обратиться мыслями, всем своим существом к тому, что надо сделать в данный конкретный момент. Сосредоточиться на своих действиях, на совершаемых игровых операциях, на процессе исполнения как таковом. Развитие способности к концентрации внимания, сосредоточения, умения абстрагироваться от окружающего и погрузиться в тот мир, где царствует искусство, необходимо воспитывать в себе на протяжении всей артистической деятельности. Об этом свидетельствуют высказывания и известных актеров, и музыкантов.

Творческое переживание – сильный стимул личностной саморегуляции, воодушевляющий человека на освоение все новых вершин, развивающий волевой импульс, включающий «механизм преодоления». Этот механизм играет значительную роль в развитии личности». «Поисковая деятельность сопровождается включением “механизма преодоления”, который, в свою очередь включает “механизм самореализации”. Комплексное действие этих механизмов развивает креативные способности личности, ассоциативное мышление, фантазию, воображение. Осознание необходимости включения механизма преодоления является одним из важных компонентов в процессе подготовки к концертному выступлению. Для концертирующего музыканта это означает стопроцентную «сделанность» его программы. Более того, практически все концертирующие музыканты подчеркивают, что «сделанность» должна быть не на 100, а на 150%, то есть с таким запасом, чтобы можно было преодолеть все неожиданности, возникшие на концерте.

Исполнительское искусство, воспроизводя действительность в художественных образах, претворяя ее специфическим способом, является частью культурной среды современного общества, выступает как один из инструментов художественного познания мира, человека и духовно-нравственных основ социума в его взаимодействии с окружающим миром. Творческая личность, в том числе и личность музыканта-исполнителя, всегда вызывала большой интерес у исследователей психологии творчества. В основе структуры личности музыканта лежат такие факторы, как личностный художественный опыт, нацеленность на успех, эмоциональные, волевые качества. Все эти характеристики можно расценивать, как необходимые и достаточные данные для формирования и развития личности исполнителя, как высокопрофессионального мастера в своей области творческой деятельности. Для развития личности будущего педагога- музыканта целесообразно в ходе его обучения способствовать его самостоятельной творческой работе, участию в концертной деятельности, необходимо формировать его коммуникативные и сценические навыки. Такой способ формирования творческой личности в педагогической практике называется «деятельностный метод».

Еще одним широко распространенным методом воспитания музыканта-исполнителя является метод, получивший название «целостного подхода» (Ю.П. Азаров, Ю.К. Бабанский, Э.Н. Гусинский, В.С. Ильин, Ю.Н. Турчанинова и др.). Формирование творческой личности на основе целостного подхода строится на основе общекультурного развития, что должно способствовать взаимосвязи между профессиональным и общим развитием будущего педагога- музыканта. Целостный подход к формированию творческой личности базируется на единстве общекультурной и профессиональной подготовки, что осуществляется в процессе обучения музыканта-исполнителя взаимосвязью организационно-педагогической, социально- психологической работы образовательного учреждения. Чем объем знаний шире, тем мощнее фундамент, на котором возводится музыкальное здание. Причем эти знания не только в сфере музыкального искусства, хотя речь идет о будущем педагоге-музыканте, но и во всех сферах жизни: сегодня мы видим, как тесно переплетаются науки, как взаимосвязаны разные виды искусства, как законы одного вида деятельности подтверждаются в другом. Движение к универсальности пронизывает все аспекты жизни человека. Это свойство нашего времени, времени невероятного синтеза, заставляет постоянно расширять границы познания, постоянно стремиться к целостному освоению мира. Так и учащийся-музыкант в процессе своего творческого становления впитывает музыкальные впечатления, знания о мире, обретая право личностного высказывания (то есть, у него появляется что сказать).

Однако, если как можно более широкое образование является желательным, то широкая образованность в сфере своей профессии является обязательным условием для успешной деятельности. Таким образом, формирование и развитие артистических навыков – это целостный процесс становления личности, в котором она обретает знании и умения, максимально развивает общие и музыкальные способности, определяет для себя ценностные ориентиры, идеалы, выдвигает цели и задачи, соответствующие ее представлениям об исполнительской деятельности.

Исполнителю необходим успех. Именно он окрыляет, создает мотивацию к дальнейшей деятельности, воодушевляет, но при этом, как свидетельствуют такие выдающиеся мастера, как Ф.Шаляпин и С.Рахманинов, Ан.Рубинштейн и Н.Метнер, главным судьей должен оставаться сам исполнитель, поскольку только он знает, насколько его выступление соответствует тому художественному замыслу, который был положен в основу исполнительской версии. И чем значительнее поставленные задачи, чем ближе к ним исполнение их в концертной деятельности, тем больше удовлетворение от нее и постоянно усиливающаяся потребность в творческом воплощении своих идей на сцене.

Концертирующий исполнитель всю жизнь учится максимально концентрировать внимание, отключаться от внешних раздражителей, но это не всегда возможно и тогда «запас прочности», созданный во время тщательной и скрупулезной подготовки к выступлению оказывается крайне необходимым, не позволяя исполнителю потерять нить, оступиться. Особенно важным в формировании артистических навыков будущего педагога-музыканта является положение о соотношении эмоционального и рационального начал, а также о роли практических действий. Формирование артистических навыков входит в целостный акт личностного и профессионального становления. С первых шагов обучения музыке будущий профессионал выносит результаты своей творческой работы на зачеты, экзамены, классные и отчетные концерты, что не менее сложно, чем выход на профессиональную сцену. Очень важно, чтобы этот опыт начинался как можно раньше, чтобы формировалась привычка к сцене. Развитие музыкальных способностей, сочетающееся с формированием артистических навыков, представляет собой значительную психолого-педагогическую проблему, так как требует от педагога-музыканта осуществления индивидуального подхода к каждому конкретному ученику. Так как формирование актерских навыков непосредственно связано с деятельностно-волевыми качествами личности, с характером человека, реализацию индивидуального подхода можно выдвинуть в качестве основного педагогического условия формирования артистических навыков в процессе профессиональной подготовки будущего педагога-музыканта. Чрезвычайно значительна роль эмоционального компонента в формировании актерских навыков учащегося-музыканта. Эмоциональная сфера включает в себя значительный аспект внутренней психической жизни человека, эмоциональный тонус зависит от целого ряда раздражителей. Поэтому так важно, чтобы музыка была не просто предметом, изучаемым, объектом познания. Необходимо, чтобы она стала особой частью духовного опыта, мира, который переживается и проживается. При таком подходе к освоению музыкального сочинения концертное выступление становится духовным событием в жизни.

1. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. 413 с.

2. Ковалев А. Психология личности. – М.: Просвещение, 1970. 391 с.

3. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Смысл, Academia, 2005. 352 с.

4. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. – М.: Классика-ХХI, 1999. 232 с.

5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Издательство «Питер», 2000. 712 с.

6. Селье Г. Стресс без дистресса. – М: Прогресс, 1982. 128 с.

7. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – М.: ACT, 2009. 608 с.

8. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М.: Наука, 2003.

9. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. – М.: Интерпракс, 1994.

10. Щербакова А.И. Аксиология музыкально-педагогического образования: учеб. пособие к курсу «Методология

музыкально-педагогического образования». – М.: Прометей, 2001. 424 с.

11. Щербакова А.И., Корсакова И.А., Ганичева Ю.В. «Развитие артистических навыков как условие формирования профессиональной компетентности будущего педагога-музыканта» DOI: 10.34670/AR.

2020.46.6.265

И.В. Данченко.

г. Калининград 2025.