

На правах рукописи

Грушина Елизавета Евгеньевна

**Ансамблевое музицирование как фактор совершенствования
профессиональной подготовки современного музыканта**

13.00.08 – теория и методика профессионального образования

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва – 2018

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный социальный университет»

Научный руководитель: доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор
Щербакова Анна Иосифовна

Официальные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор, кафедра музыковедения и музыкального образования Института искусств ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», заведующий кафедрой
Рапацкая Людмила Александровна

доктор педагогических наук, профессор, кафедра оркестрового дирижирования факультета музыкального искусства ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», профессор
Блок Олег Аркадьевич

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена»

Защита состоится «20» марта 2018 г. в 15.00 на заседании диссертационного совета Д 008.015.01 в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» по адресу: 119121, г. Москва, ул. Погодинская, дом 8, корп.1.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования».

Адрес сайта: www.art-education.ru

Автореферат разослан «_____» _____ 2018 года

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат педагогических наук

Е.В. Боякова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Искусство ансамблевого музицирования — явление многогранное и многоплановое. Это и творческая деятельность (наиболее тонкий ее аспект — совместное творчество), и общение как взаимодействие, сложная система коммуникаций различного уровня. Имея глубокие исторические корни в нашей стране и за ее рубежом, и, вместе с тем, оставаясь живой динамичной системой, данный вид музыкального искусства представляет собой чрезвычайно интересную задачу для исследователя. Значимость ансамблевого музицирования как компонента комплекса специальных компетенций, его важность для образовательного процесса и дальнейшей профессиональной деятельности молодых музыкантов, обусловлена несколькими факторами, одним из которых является современная ситуация на рынке труда. После завершения образования, большая часть выпускников-инструменталистов пополнит состав оркестровых коллективов (симфонических и камерных). Проблему отсутствия подготовленных ансамблистов некоторые руководители и концертмейстеры профессиональных оркестров в настоящее время обозначают как одну из основных. Молодые специалисты после окончания образования приходят в оркестровые коллективы, не владея в достаточной степени необходимыми профессиональными навыками, такими, как умение играть в коллективе и быть органичной его частью, свободное чтение с листа, умение организовывать не только индивидуальный репетиционный процесс, но и работу группы, а также способность работать над партией и развитое чувство персональной ответственности за нее. При этом молодые музыканты вполне могут обладать техническими навыками, необходимыми для солистов. В силу данных причин, довольно большое количество времени руководителей коллективов и концертмейстеров групп тратится на обучение нового члена коллектива. Часто на это уходят временные и нервные ресурсы обеих сторон. Таким образом, достаточно остро стоит вопрос об успешности карьеры молодого музыканта-инструменталиста.

Современная ситуация, сложившаяся в области музыкальной культуры позволяет утверждать, что в последние годы существенно возрос спрос и интерес к ансамблевым концертным коллективам. Это обусловлено комплексом причин. Инструментально-

ансамблевая музыка переживает сейчас период одновременно и возрождения традиций, и обновления. Возрождается традиция музыкально-поэтических вечеров, кружков, концертов, в которых принимают участие, как профессиональные музыканты, так и любители. И не только возрождение, но и пересмотр их сквозь призму современности, их актуализация, адаптация к требованиям современного социума, новый взгляд на традиционные формы инструментального исполнительства. Проводятся многочисленные фестивали, конкурсы, форумы, концертные мероприятия; возникают и становятся все более популярными новые формы концертного исполнительства. В этой связи все более востребованными становятся универсальные концертные единицы - ансамблевые коллективы различных составов - мобильные, имеющие собственное исполнительское лицо, обладающие полноценным звучанием. Таким образом, возрастающее внимание к теме инструментально-ансамблевого исполнительства обуславливает необходимость получения студентами-инструменталистами профессиональных навыков в данной области музыкального искусства. В условиях современной ситуации необходимо переосмысление методов и технологий обучения молодых специалистов-инструменталистов в области преподавания инструментально-ансамблевых дисциплин.

Инструментально-ансамблевое музицирование на современном этапе представляет собой крайне интересную и сложную задачу для педагога-инструменталиста и педагога-исследователя. Задачу, решение которой требует осознания всей важности подхода к феномену инструментально-ансамблевого музицирования как к сложному комплексному явлению, которое не может рассматриваться в отрыве от истории музыкальной мысли, искусства, истории концертного исполнительства предыдущих веков, безусловно, с поправкой на новое столетие.

Степень научной разработанности проблемы. Различным аспектам творчества, в том числе и совместного посвящен широкий пласт работ и научных исследований отечественных и зарубежных ученых. Вопросами философии искусства и культуры занимались ученые от античности до наших дней: Т. Адорно, Н. А. Бердяев, С. Бозций, Ю. М. Лотман, В.Ф. Одоевский, Пифагор, Г. С. Померанц, Ж.-Ж. Руссо, В. С. Соловьев, А. И. Щербакова и др. Проблемам процесса творчества посвящены

труды Б.В. Асафьева, А.Ф. Лосева, В.В. Медушевского, А. Швейцера и др. Психологическому аспекту исполнительской деятельности музыканта посвящены работы А. А. Александрова, М. А. Антоновой, Е. А. Белана, Л. Л. Бочкарева, Л. С. Выготского, Е. В. Назайкинского, В. И. Петрушина, И. И. Польской, Б. М. Теплова, П. А. Хазанова, Г. М. Цыпина и др.

Об истории камерного ансамбля писали Т. А. Алиханов, Б. В. Асафьев, Л. Баренбойм, В. П. Бобровский, В. С. Бочарникова, И. Е. Бялый, Т. А. Гайдамович, Л. Е. Гаккель, М. В. Мильман, И. И. Польская, Л. Н. Раабен. Истории музыкальной педагогики, ее месте в современном мире посвятили свои исследования— Э. Б. Абдуллин, Ш. А. Амонашвили, П. В. Анисимов, И. М. Красильников и др. Методике преподавания исполнительских дисциплин посвящены труды М. А. Антоновой, И. Е. Арутюнян, Д. Д. Благого, А. Д. Готлиба, Р. Р. Давидяна, К. В. Кучакевича, И. И. Польской и др.

Понятие совместного творчества занимало ученых с древних времен. Так, еще в период античности были сделаны предположения о важности обмена идеями в творческом процессе, со-творчества, диалогического способа рождения знаний. Данная проблема занимала и христианских философов — Августина Блаженного и Фому Аквинского, ученых и философов эпохи Возрождения (Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Б. Телезио, М. Монтень), и ученых XX столетия (М. М. Бахтин, С. Бочаров, М. Бубер, Т Быстрова, В Вересаев). Настоящий всплеск интереса к данной теме произошел в XX столетии, что объясняется общей динамизацией жизни и появлением информационных технологий, существенно облегчающих процессы коммуникации. Более того, творчество, как единство многообразия, многие ученые склонны считать немислимым без своей социальной составляющей (Т. Адорно, Б. Гройс, Г. Орлов, А. И. Щербакова). Феномен совместного творчества — явление, поистине, уникальное, благодаря своей природе, — динамичной материи, требующей живого общения между исполнителями, учеником и педагогом. Наличие такого явления как синергия, метода синектики, делает процесс совместного творчества наиболее успешным и эффективным способом решения педагогических и исполнительских задач. В процессе совместного творчества

переплавляются традиции и инновационные идеи, возникает новое и переосмысливается старое, возникают оригинальные решения.

Экстраполируя все вышесказанное на интересующую нас в рамках данного исследования область музыкального искусства, нельзя не отметить то, что именно инструментально-ансамблевое музицирование является олицетворением понятия совместного творчества — благодаря своей природе, уникальным условиям и атмосфере, возникающей внутри ансамблевого пространства, феномену единого творческого организма, процессу со-творчества. Именно в данной области приложения творческих сил музыкантов как нигде больше имеет значение построение творческого диалога, не только музыкальный, но и социальный, и психологический его аспекты. Это позволяет предположить, что занятия ансамблевым музицированием, глубокое проникновение в самую суть этого явления, погружение в многослойный мир ансамблевой музыки способно сделать творческий и педагогический процессы наиболее эффективными.

Однако, несмотря на наличие широкого пласта научных работ, посвященных искусству ансамблевого музицирования, их подробный анализ показывает, что вопрос влияния занятий ансамблевым музицированием на формирование и совершенствование профессиональных качеств музыкантов-инструменталистов изучен недостаточно и не освещен подробно, имея в виду ансамблевое исполнительство как один из важнейших компонентов специальной части образовательного процесса. Данный вопрос требует выявления значимости и необходимости занятий ансамблевым музицированием в подготовке и будущей профессиональной деятельности студентов-инструменталистов. Данный вопрос требует разработки теоретико-методологических подходов, методик, необходимых для формирования и совершенствования профессиональных качеств музыкантов-инструменталистов в рамках цикла специальных дисциплин современного высшего учебного заведения.

В процессе изучения и анализа научной литературы, источников, посвященных различным аспектам данного вопроса, были выявлен ряд **противоречий** между:

1) подходами к обучению студентов-инструменталистов с опорой на традиционный репертуар и необходимостью поиска новых подходов к образовательному процессу, актуальных в условиях современности;

2) обучением студентов-инструменталистов как исполнителей-солистов и востребованностью профессионалов, способных работать в коллективе (ансамбле, оркестре, образовательном учебном заведении), быть его органичной частью, демонстрировать лидерские и организаторские качества, умеющих создавать атмосферу плодотворного творчества;

3) ориентацией на качественное техническое оснащение студентов-инструменталистов (развитие специальной техники, исполнительского аппарата, накопления узкоспециального багажа) и актуальной в наше время необходимостью воспитания и обучения профессионалов, обладающих широким спектром навыков и знаний, формированием гармонично и всесторонне развитых личностей;

Преодоление этих противоречий определило **проблему** настоящего исследования, которая состоит в теоретико-экспериментальной разработке положений и методических рекомендаций, направленных на совершенствование профессиональной подготовки современного музыканта при помощи занятий ансамблевым музицированием.

Цель исследования: определение комплекса педагогических условий, необходимых для эффективного формирования ансамблевой культуры современного музыканта-инструменталиста, способствующих его совершенствованию как профессионала, теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка модели формирования ансамблевой культуры студентов-инструменталистов.

Объект исследования: профессиональная подготовка музыканта-инструменталиста.

Предмет исследования: процесс формирования ансамблевой культуры как фактора совершенствования профессиональной подготовки музыканта-инструменталиста в современном вузе.

Гипотеза исследования. Эффективность и успешность профессиональной подготовки студентов-инструменталистов будет существенно повышена, если:

- 1) искусство ансамблевого музицирования в своем историческом многообразии будет признано значимой составляющей в процессе профессионального становления, развития и совершенствования студентов-инструменталистов;
- 2) будет определен комплекс педагогических условий, необходимых для эффективного формирования ансамблевой культуры современного музыканта, способствующих его совершенствованию как профессионала (создание целостного учебно-воспитательного пространства, образовательного комплекса, в рамках которого и осуществляется процесс формирования и совершенствования качеств, необходимых современному музыканту);
- 3) будут определены и применены современные перспективные методы и подходы (системно-интегративный, аксиологический, компетентностный, индивидуально-личностный, художественно-деятельностный), позволяющие наиболее эффективно и полно решить поставленные задачи и определены психолого-педагогические основы формирования профессиональных качеств в процессе подготовки студентов-инструменталистов;
- 4) будет разработана и применена методика диагностики уровней сформированности профессиональных качеств студентов-инструменталистов, выявлены и определены параметры и критерии их оценки;
- 5) будет теоретически обоснована, разработана и экспериментально проверена модель формирования и совершенствования профессиональных качеств студентов-инструменталистов (курс «Искусство ансамблевого музицирования»).

Задачи исследования:

- 1) изучить, проанализировать и обобщить материал, затрагивающий вопросы истории данного вида исполнительства (как в Западной Европе, так и в России), проследить его генезис;
- 2) выявить состояние проблемы на современном этапе развития;
- 3) определить перспективные подходы к ее решению;

4) определить психолого-педагогические основы формирования профессиональных качеств в процессе обучения студентов-инструменталистов;

5) разработать методику обучения по формированию и совершенствованию профессиональных качеств студентов-инструменталистов (экспериментальный курс «Искусство ансамблевого музицирования»);

6) разработать и реализовать в процессе проведения экспериментальной работы модель формирования и совершенствования профессиональных качеств студентов-инструменталистов; выработать критерии и параметры оценки уровней сформированности профессиональных качеств.

Методологическую основу исследования составили научные теории, концепции, идеи, затрагивающие и раскрывающие различные аспекты обучения и воспитания музыкантов-инструменталистов, музыкального творчества, развития студента как целостной и гармоничной личности. К ним относятся работы в области:

1) истории развития музыкально-философской мысли, социологии музыкального искусства (Т. Адорно, Л. Витгенштейн, И. А. Корсакова, А. Ф. Лосев, В. В. Медушевский, А. И. Щербакова и др.);

2) психологии музыкального исполнительства (М. А. Антонова, Л. С. Выготский, А. Л. Готсдинер, Д. К. Кирнарская, Е. В. Назайкинский, Б. М. Теплов, П. А. Хазанов, Г. М. Цыпин и др.);

3) педагогики (Ш. А. Амонашвили, Л. С. Выготский, Я. Корчак, и др.);

4) истории камерного ансамбля и камерного исполнительства (Б. В. Асафьев, В. П. Бобровский, Е. В. Дехтяренко, Л. Н. Раабен, А. И. Рахаев, Я. Сорокер, Л. М. Царегородцева, и др.);

5) методики преподавания музыки (М. А. Антонова, Л. Ауэр, Э. Г. Каишаури, Т. И. Карнаухова, С. М. Майкапар, Е. П. Лукьянова, Г. Г. Нейгауз, Л. А. Тарасова, Г. М. Цыпин, Ю. И. Янкелевич, и др.).

Методы исследования. Для решения задач, намеченных при написании диссертационного исследования, использовался комплекс научных методов, которые явились взаимодополняющими и включали в себя:

а) Теоретические методы: изучение широкого пласта литературы по философии, социологии психологии, искусствоведению, культурологии, музыковедению, методике преподавания игры на струнных инструментах, методике преподавания квартета и камерного ансамбля; анализ и обобщение исполнительского и педагогического опыта - как ведущих музыкантов России и зарубежья, так и собственного;

б) Эмпирические методы: наблюдение за работой преподавателей и студентов в классах специальных инструментальных дисциплин, изучение и анализ учебно-методических программ по данным дисциплинам, анкетирование, интервьюирование студентов, проведение тестовых заданий, проведение экспериментального исследования, анализ и обработка его результатов

Научная новизна исследования заключается во всестороннем анализе влияния камерно-инструментального исполнительства на профессиональное становление студента-инструменталиста. Выявлен педагогический потенциал ансамблевого музицирования в процессе формирования профессиональных компетенций современного музыканта-инструменталиста и подхода к образовательному процессу как к воспитанию грамотных ансамблистов оркестрантов, выстраивания образовательной программы на основе освоения ансамблевого репертуара различных эпох, стилей и жанров, обретения теоретических знаний в области искусства ансамблевого музицирования. Обобщены музыкальные и общекультурные тенденции нового времени в их взаимосвязи с традициями предыдущих веков. Создана теоретическая база и определены педагогические условия, необходимые для создания эффективной системы воспитания студентов-инструменталистов.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании значимости искусства ансамблевого музицирования в процессе формирования профессиональных качеств студентов-инструменталистов. В процессе экспериментального исследования выявлены и сформулированы компоненты, совокупность которых определяет комплекс профессиональных качеств, являющихся неотъемлемой частью образовательного процесса, столь необходимой для становления и совершенствования студентов-инструменталистов, для создания и формирования целостной гибкой и пластичной образовательной системы, направленной на

гармоничное развитие будущих педагогов-инструменталистов и исполнителей — как на развитие специфической исполнительской техники, так и на умение коммуницировать внутри коллектива, на духовное и интеллектуальное развитие. В процессе исследования разработана система диагностики уровней развития профессиональных качеств студентов-инструменталистов (низкий, средний и высокий уровни), выделены компоненты, по которым велась диагностика (музыкально-художественный, специально-технический, личностно-коммуникативный и организационно-управленческий компоненты), выработаны и определены четкие параметры их оценки — система, благодаря которой появляется возможность оценивать и анализировать эффективность и продуктивность процесса занятий. Дано научное обоснование необходимости разработки и воплощения в жизнь экспериментальной модели, направленной на формирование и совершенствование профессиональных качеств студентов-инструменталистов (экспериментального курса «Искусство ансамблевого музицирования»).

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что его основные положения и представленные результаты, могут быть использованы в процессе подготовки студентов-инструменталистов для формирования и совершенствования их профессиональных качеств. Методические рекомендации могут быть использованы при разработке учебных и факультативных курсов, могут быть востребованы преподавателями специальных инструментальных дисциплин, аспирантами, специализирующимися в области музыкальной педагогики и исполнительского искусства.

Личный вклад соискателя:

1) выявлены и проанализированы факторы методики обучения будущих музыкантов-инструменталистов, обуславливающие влияние ансамблевого музицирования на совершенствование профессиональной подготовки современного музыканта;

2) проведен педагогический и исполнительский анализ особенностей ансамблевой культуры от эпохи Барокко до наших дней, сформулированы принципы работы над ансамблево-инструментальными произведениями;

3) проведена диагностика профессиональной подготовки студентов-инструменталистов;

4) разработан экспериментальный курс «Искусство ансамблевого музицирования», направленный на совершенствование профессиональной подготовки современного музыканта, формирование его ансамблевой культуры, состоящий из теоретического и практического блоков;

5) доказана эффективность разработанной модели (экспериментальный курс «Искусство ансамблевого музицирования»).

Достоверность результатов исследования обеспечена теоретико-методологической базой, которая включает в себя научные исследования и разработки в таких областях как философия, общая и музыкальная психология, культурология, музыкальная педагогика, методика история и теория музыкального исполнительства. А также широким спектром фактологических данных, которые подтверждают выводы и основные положения диссертационного исследования, неразрывной связью теоретических положений и выводов с образовательной и исполнительской практикой, глубоким и подробным анализом и обработкой данных и результатов, полученных в ходе всех этапов экспериментального исследования, дальнейшей корректировкой экспериментального курса «Искусство ансамблевого музицирования», дублирующим экспериментом и последующей обработкой и анализом его результатов.

Исследование проводилось на базе факультета искусств и социокультурной деятельности Российского государственного социального университета и кафедры музыкального образования, музыковедения и инструментального исполнительства института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Основным контингентом, принявшим участие в экспериментальной работе на всех этапах исследования, стали студенты-инструменталисты, проходившие обучение на данных факультетах.

Исследование осуществлялось в три этапа, в период с 2009 по 2015 гг. Первый этап (2009—2010 гг.): изучение и анализ научной литературы, связанной с проблематикой исследования; анализ и осмысление данных материалов; определение цели, объекта, предмета и задач исследования; разработка гипотезы исследования;

начало экспериментальной работы (интервью, анкетирование, педагогические наблюдения). Второй этап (2011—2015 гг.): разработка экспериментальной модели курса «Искусство ансамблевого музицирования», организация и проведение контрольно-констатирующего эксперимента (2011—2012 гг.), в ходе которого была проведена диагностика исходного состояния профессиональных качеств студентов-инструменталистов, и учебно-формирующая часть эксперимента (2012—2014 гг.). Третий этап (2014—2015 гг.): дублирующий эксперимент, завершение теоретической и экспериментальной работы.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты исследования нашли отражение в 14 публикациях автора, в том числе в журналах «Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал», «Казанская наука», входящих в перечень научных изданий ВАК Российской Федерации. Материалы и результаты диссертационного исследования получили апробацию в форме выступлений на Всероссийских и Международных конференциях, в том числе на XII Всероссийском социально-педагогическом конгрессе «Профессиональное социальное образование: уровни, опыт и перспективы развития» (Москва, 6-7 июня 2013 г.), XVI молодежной международной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (Новосибирск, 5 июля 2013г.), XXII Молодежной международной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (Новосибирск, 10 июня 2014 г.), Всероссийском социально-педагогическом конгрессе «Социальное образование и социальная история России: опыт изучения и проблемы подготовки кадров для социальной сферы» (Москва, 5 — 6 июня 2014 г.), Международном социальном конгрессе «Стратегии социального развития современного общества: российские и мировые тренды» (Москва, 18 — 19 декабря 2014 г.).

На защиту выносятся следующие положения:

1) Камерно-ансамблевое исполнительство является значимым аспектом профессиональной подготовки музыканта-инструменталиста — как музыканта-исполнителя, так и музыканта-педагога. Освоение ансамблевого репертуара, активная исполнительская практика, изучение всего обширного наследия в области ансамблево-

инструментальной музыки является необходимым для формирования компетентного, грамотного и конкурентоспособного специалиста-музыканта;

2) Осуществление процесса формирования профессиональных качеств, музыкантов-инструменталистов, включающих в себя ансамблевое исполнительство, как один из базовых компонентов, требует применения современных научных подходов: системно-интегративного, аксиологического, компетентностного, индивидуально-личностного, художественно-деятельностного, обеспечивающих эффективность деятельности субъектов музыкально-образовательного процесса, создания полноценного и функционального творческого пространства;

3) Педагогическим условием для обеспечения успеха в процессе профессионального становления студентов-инструменталистов является создание целостного учебно-воспитательного пространства, образовательного комплекса, (ансамблевого пространства, соединяющего в себе теоретические знания и практические навыки, аудиторную и концертную формы работы, получение опыта, необходимого для успешной учебы и дальнейшего профессионального становления) в рамках которого и осуществляется процесс формирования и совершенствования качеств, необходимых современному музыканту;

4) Теоретическое обоснование, разработка и внедрение экспериментальной методики (экспериментального курса «Искусство ансамблевого музицирования»), направленной на всестороннее развитие творческой личности студента — модели обучения, способствующей формированию и совершенствованию его профессиональных качеств, которые будут способствовать его дальнейшей успешной деятельности;

5) Модель формирования профессиональных качеств музыкантов-инструменталистов, имеющая в своем составе такой важнейший компонент как искусство ансамблевого музицирования, представляет собой сложную структуру становления творческой личности субъекта, которая включает в себя такие компоненты как специально-технический (работа над партитурой произведения, освоение музыкального текста, специальные интонационная и штриховая техники, темброво-звуковая сфера и совершенствование исполнительского аппарата), музыкально-

художественный (владение грамотной музыкальной фразировкой, чувством стиля, созданием музыкально-художественного образного ряда, артистичность), личностно-коммуникативный (умение создавать благоприятную творческую атмосферу, коммуницировать внутри творческого, учебного пространства), организационно-управленческий (формирование лидерских качеств, способность к организации и планированию творческого процесса).

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цель, объект, предмет, гипотеза исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложена суть поставленной научной задачи, направления и методы ее решения, цель экспериментального исследования, формулируются положения, выносимые на защиту.

Глава первая «Ансамблевое музицирование в истории становления и развития музыкальной педагогики и культуры. Педагогический и исполнительский анализ». В данной главе проведены обзор и анализ музыкально-исторического наследия эпохи Барокко, Классицизма и Романтизма, обозначены наиболее важные вехи развития ансамблево-инструментальной музыки. Прослеживается генезис данного жанра, раскрывается его значимость как современного и актуального искусства.

В первом параграфе «Эпоха Барокко и творчество Иоганна Себастьяна Баха». В данном параграфе представлен анализ процессов, протекавших в музыкально-историческую эпоху Барокко — как в области музыкального искусства в целом, так и в области ансамблево-инструментальной музыки, в частности. Именно в эту эпоху закладывались основы того, что обусловило появление современной ансамблевой музыки. Благодаря И.-С. Баху в области ансамблево-инструментальной музыки произошло следующее: инструмент обрел личность, право на эмоциональное

выражение себя, ведение равноправного диалога. Это помогло инструментальной музыке выйти на совершенно иной уровень бытия.

Во втором параграфе «Музыка классицизма и романтизма — мост к музыкальному искусству XX века». В данной части диссертационного исследования рассматриваются периоды Классицизма и Романтизма, те особенности данных музыкально-исторических эпох, которые позволяют назвать их мостом от эпохи Барокко к XXI веку, анализируется процесс эволюции жанра ансамблево-инструментальной музыки.

Вторая глава — «Ансамблевое музицирование в пространстве педагогики и культуры XX века» — представляет собой анализ процессов, протекавших в области музыкального искусства в новое и новейшее время.

Первый параграф — «Музыка нового столетия: революционное и эволюционное явление» — посвящен такому сложному и комплексному явлению, как музыка XX столетия. В жанровом поле инструментально-ансамблевой музыки XX столетие стало периодом расцвета, гигантским скачком в его развитии. Данный жанр вышел в авангард творческих интересов композиторов и стал их «полигоном» для экспериментов.

Во втором параграфе — «Выдающиеся имена: И. Ф. Стравинский, Д. Д. Шостакович как выразители музыкальных идей нового столетия» — проводится анализ творчества композиторов, которые, по мнению автора исследования, наиболее полно выразили дух столетия. Для ансамблево-инструментальной музыки И. Ф. Стравинский явился предтечей грядущих поколений композиторов, экспериментировавших в данном жанровом поле. Его камерно-ансамблевая музыка представляет собой исключительно интересную задачу для исполнителя-интерпретатора: новое понимание диалогичности, трактовка инструментальных голосов как вокальных партий, эксперименты с тембрами. В сфере инструментально-ансамблевой музыки, интересующей нас в рамках данного исследования, творчество Д. Д. Шостаковича занимает особое место. Произведения, написанные им в рамках данного жанрового поля, являются органичной частью всего его музыкального наследия. Они стали воплощением тех же идей композитора, что и в его

симфоническом творчестве, но более искренними и исповедальными, обладая при этом поистине симфоническим масштабом.

Третий параграф носит название «Эпоха XX-XXI: тенденции и особенности развития». В данной главе анализируются тенденции, возникшие в области ансамблево-инструментального исполнительства. Рассматривается кризисная ситуация 90-х годов XX века, когда инструментально-ансамблевая музыка вновь стала уходить на периферию интересов исполнителей и композиторов и пути выхода из него (возрождение традиций музицирования XIX- начала XX веков, появление новых направлений в области приложения сил музыкантов-ансамблистов, новый взгляд на роль камерных ансамблей в современной культуре), благодаря чему такая уникальная структура как камерно-инструментальный ансамбль, благодаря своей мобильности, безграничным возможностям в плане освоения самого разнообразного репертуара, гибкости, явилась той универсальной творческой единицей, которая способна воплотить в жизнь идеи и концепции нового столетия.

Глава третья — «Ансамблевое музицирование на современном этапе развития педагогики и культуры: проблемы, задачи, перспективы» — посвящена экспериментальной части исследования. Целью первого этапа экспериментального исследования, который проводился в течение 2009-2010 гг., был сбор фактических материалов, которые позволили бы выявить сущность проблемы, четко обозначить основные направления исследования. Проводилось изучение методической и музыковедческой литературы, трудов выдающихся педагогов-инструменталистов. На данном этапе исследования проводились беседы с преподавателями, студентами и абитуриентами, интервьюирование и анкетирование.

Первый параграф — «Специфика профессиональной подготовки в классе камерного ансамбля современного педагогического вуза: разработка теоретико-методической модели» — посвящен обзору и анализу специфических особенностей, понимание которых необходимо как для анализа современной ситуации в области музыкального образования, актуальных тенденций, так и для построения экспериментальной модели. Анализируется кризис 90х годов XX века в области музыкального и, в частности, ансамблевого-инструментального искусства и

образования, а также современная ситуация, характеризующаяся существенным подъемом, возрождением и модернизацией музыкального образования.

В данном параграфе рассматривается процесс формирования экспериментальной и контрольной групп, ход диагностики исходного состояния профессиональных качеств студентов. Была разработана система диагностики уровней развития профессиональных качеств студентов-инструменталистов. Были выделены следующие уровни:

1) Низкий уровень, характеризующийся непониманием сути профессии музыканта. К данному уровню могут быть отнесены студенты, крайне слабые в плане технической оснащенности (не владение штриховой техникой, некачественное интонирование, однообразная динамика и тембр), а также в плане художественной подачи текста (отсутствие грамотной фразировки, понимания формы и структуры исполняемого произведения, его художественного смысла и наполнения). Студенты не видят связь дисциплин общетеоретического и гуманитарного циклов со специальными предметами, не испытывают положительных эмоций во время сценического выступления, и, в данной ситуации, потери наработанного в процессе аудиторных занятий и репетиций очень велики. Отсутствует профессиональная мотивация, организаторские качества не выражены;

2) Средний уровень, для которого характерны приемлемая оснащенность в техническом плане, которая, однако, не позволяет свободное овладение широким специальным репертуаром. Художественная подача текста присутствует, но заметно недостаточное владение исполнительскими стилями и формой. Студенты все еще не применяют в практических занятиях навыки, полученные во время занятий предметами музыкально-теоретического цикла. Присутствует определенный интерес к выступлениям на сцене, но отсутствует свобода выражения в этой ситуации (художественная мысль неясна, присутствует мышечная и психологическая зажатость). Лидерские и организационные качества не выражены;

3) Высокий уровень, который характеризуется свободным владением специальной инструментальной техникой, подразумевающим быстрое и качественное освоение репертуара разной степени сложности. Присутствует понимание формы, грамотная фразировка, тембровое разнообразие, навык работы с партитурой

произведения с применением методик и технологий, освоенных во время занятий дисциплинами музыкально-теоретического цикла. Студентам, отнесенным к данному уровню, нравится выступать на сцене, и потери наработанного во время занятий и репетиционного процесса невелики или отсутствуют. Они способны к организации репетиционного процесса, концертного выступления, обладают выраженными лидерскими качествами.

Выделены следующие компоненты, по которым проводилась диагностика:

1) Музыкально-художественный компонент - проникновение в музыкально-художественную ткань произведения, создание читаемого образного ряда, грамотное построение фразы, владение стилем. Подача материала в условиях сценического выступления;

2) Специально-технический компонент — музыкально-аналитическая работа с партитурой произведения, способность применить в работе навыки, полученные в процессе обучения дисциплинам музыкально-теоретического цикла. Владение специальной инструментальной техникой (интонационной, штриховой, звуковой, динамической).

3) Личностно-коммуникативный компонент — способность выстраивать отношения внутри коллектива, создавать благоприятную творческую обстановку. Способность к коммуникации во время репетиционного процесса, к корректному общению с коллегами.

4) Организационно-управленческий компонент — способность к организации репетиционного процесса, лидерские качества. Способность к организации музыкально-художественных проектов.

Также выработаны и определены четкие параметры их оценки. Оценка уровня сформированности каждого компонента велась по нескольким параметрам: музыкально-художественный компонент (фразировка, владение стилем, создание образного ряда, артистизм исполнения), специально-технический компонент (работа с партитурой произведения, анализ, освоение текста произведения, штриховая техника, интонационная техника, темброво-звуковая сфера, общее состояние исполнительского аппарата), личностно-коммуникативный компонент (коммуникабельность, создание

творческой атмосферы), организационно-управленческий компонент (лидерские качества, организация репетиционного процесса, способность к планированию репетиционной и концертной деятельности).

Определены цели и задачи данного факультативного курса, направленного на активизацию творческих инициатив студентов, повышение их исполнительской культуры; критерии освоения данного факультативного курса. Были определены методы обучения, выделены формы контроля практических занятий, установлено количество аудиторных часов, необходимых для освоения данного факультативного курса, составлен четкий план лекционных занятий, определен примерный репертуарный список для практических занятий и методологическая основа для создания курса. Были сформированы экспериментальная и контрольная группы, в которых проводились беседы, тестовые задания, анкетирование. С каждым студентом, участвовавшим в экспериментальном исследовании, проводилось интервью.

В данном параграфе описан факультативный курс «Искусство ансамблевого музицирования», целью разработки которого была опытная проверка эффективности формирования профессиональных качеств студентов-инструменталистов в процессе занятий ансамблевым исполнительством. В рамках освоения курса «Искусство ансамблевого музицирования» используются следующие методы обучения: лекционный материал, семинарские занятия, доклады; работа над партитурой ансамблевого произведения (детальный анализ партитуры и партий с применением навыков, полученных на занятиях по предметам музыкально-теоретического цикла); наглядное объяснение, демонстрация преподавателем отдельных партий, отрывков произведений, музыкального материала; метод активного слушания музыки (прослушивание различных вариантов исполнения произведения, с использованием партитуры, в процессе которого ведется анализ исполнения, делаются необходимые ремарки в партитуре; сравнение различных версий исполнения одного и того же произведения); на занятиях в рамках данного факультативного курса практикуется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывая его профессиональные данные, опыт игры в ансамбле, уровень профессиональной подготовки.

Экспериментальный курс «Искусство ансамблевого музицирования» состоит из лекционного и практического блоков. Лекционный курс состоит из введения и 4 разделов:

- 1) Ансамблевое музицирование в пространстве истории культуры и музыки;
- 2) История отечественного и зарубежного ансамблевого исполнительства;
- 3) Аспекты и особенности ансамблевой деятельности;
- 4) Вопросы репетиционной и концертной ансамблевой деятельности;

На лекциях используется иллюстративный наглядный материал: аудио, видео, презентации. Форма проведения аудиторных лекционных занятий — групповая;

Практический курс состоит из 4 разделов:

- 1) Формирование ансамблей. Основы совместной игры (практический аспект);
- 2) Освоение ансамблевого репертуара различных стилей и эпох (практический аспект);
- 3) Освоение ансамблевого репертуара различных стилей и эпох. Основы формирования концертных программ (практический аспект);
- 4) Освоение ансамблевого репертуара различных стилей и эпох. Основы формирования концертных программ (практический аспект). Концертная форма работы.

Форма проведения занятий — индивидуальная с каждым ансамблем.

Второй параграф — «Реализация теоретико-методической модели профессиональной подготовки музыканта к осуществлению ансамблевого музицирования в современном пространстве культуры: ход и содержание экспериментального исследования» — посвящен учебно-формирующему этапу экспериментального исследования.

В данном параграфе диссертационного исследования представлены этапы формирования экспериментальных ансамблей, результаты тестирования некоторых его участников, описание процесса работы во время освоения ими экспериментального курса, представлены полученные результаты. В процессе экспериментального исследования, на кафедре инструментального исполнительства музыкально-педагогического факультета Московского государственного педагогического

университета и факультете искусств и социокультурной деятельности Российского государственного социального университета было сформировано несколько студенческих ансамблей. Так же было принято решение о формировании определенное количество ансамблей модели «учитель-ученик» и включении нескольких студентов в работу в экспериментальном ансамблевом составе.

В **заключении** подводятся итоги проведенной работы, формулируются **выводы**, предлагаются методические рекомендации, намечаются пути дальнейших разработок выдвинутой проблемы.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие **выводы**:

1) Работа над камерно-ансамблевым репертуаром помогает решить комплекс важнейших задач, стоящих как перед преподавателем, так и перед студентом инструменталистом: восполнение «дефицита» ансамблевого музицирования у студентов, в случае отсутствия в вузе класса камерного ансамбля; воспитание будущего специалиста-оркестранта и ансамблиста; овладение широким спектром исполнительских приемов, штриховой, ритмической и интонационной культурой; помощь в преодолении психологического барьера при публичных выступлениях; формирование умения создавать диалоговое пространство в системе «учитель-ученик»; воспитание профессиональных навыков, необходимых для оркестровой и ансамблевой игры, а также для педагогической деятельности, которые помогут выпускникам стать вполне конкурентоспособными специалистами в современных условиях. Камерно-ансамблевое музицирование, таким образом, является одним из важнейших компонентов образовательной программы при работе со студентами-инструменталистами — будущими педагогами и музыкантами-исполнителями.

2) Педагогическими условиями для эффективного формирования профессиональных качеств студентов-инструменталистов является комплексный подход к теоретической и практической частям занятий: эффективное освоение лекционного материала, овладение практическими навыками, применение современных методик. Также необходимыми условиями являются создание благоприятной творческой атмосферы внутри класса, творческого коллектива; направленность на

развитие творческой инициативы со стороны студентов, самостоятельности творческого мышления.

3) Модель формирования профессиональных качеств студентов-инструменталистов позволяет наиболее эффективно осуществлять процесс профессионального и личностного роста студентов, комплексно развиваться в поле инструментальной музыки, обретать качества, необходимые будущему специалисту-инструменталисту в профессиональной деятельности.

4) Высокий уровень развития профессиональных качеств характеризуется умением грамотно работать с партитурой произведения, глубоко проникать в музыкальную ткань произведения, осваивая текст в широком значении этого слова; свободным владением специфической инструментальной техникой — штриховой, интонационной, тембровой, свободным и пластичным исполнительским аппаратом; знанием и владением стилистическими тонкостями той или иной музыкально-исторической эпохи, умением увлечь слушателя артистичным исполнением и ярким образным рядом; умением работать в творческом музыкальном коллективе, коммуницировать с коллегами по ансамблю, преподавателями, создавать и поддерживать благоприятный творческий климат внутри коллектива; способностью самостоятельно организовывать творческий процесс, планировать деятельность коллектива; способностью применять на практике весь объем знаний, полученных в процессе обучения и самообразования.

Проведенное исследование подтвердило как выдвинутую гипотезу, так и положения, выносимые на защиту. Методические рекомендации, экспериментальный курс, предложенные в работе, открывают широкие возможности как в области исполнительской и педагогической практике, так и в области дальнейших исследований в данной сфере.

Перспективы работы заключаются в дальнейшем изучении проблемы совершенствования профессиональных качеств современного музыканта, в исследовании влияния на данный процесс занятий ансамблевым музицированием, в исследовании влияния занятий ансамблевым музицированием на воспитание

исполнителя-солиста, в изучении ансамблевого подхода обучения в сольной исполнительской и учебной практике.

По содержанию исследования опубликовано 14 работ, в том числе в изданиях, входящих в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ:

1. Грушина, Е. Е. XX век в музыке как эпоха стилевого плюрализма [Электронный журнал] / Е. Е. Грушина // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. — 2014. — №2. — URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/xx-vek-v-muzyke-kak-epoha-stilevogo-plyuralizma> (0,5 п.л.).

2. Грушина, Е. Е. Инструментальный стиль Дмитрия Шостаковича как выражение сущностных особенностей отечественной музыкальной культуры XX века / Е. Е. Грушина // Казанская наука. — 2014. — №7 — С.160-163. (0,5 п.л.).

3. Грушина, Е. Е. XXI век: возрождение традиций и выход из кризиса в рамках жанрового поля камерно-инструментальной музыки / Е. Е. Грушина [Электронный журнал] // Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал. — 2015. — №2. — URL: <http://www.art-education.ru/electronic-journal/xxi-vek-vozrozhdenie-tradiciy-i-vygod-iz-krizisa-v-ramkah-zhanrovogo-polya> (0, 5 п.л.).

4. Грушина, Е. Е. О целесообразности освоения камерного репертуара в классе основного музыкального инструмента / Е. Е. Грушина // Музыка в информационном пространстве культуры третьего тысячелетия: проблемы, мнения, перспективы: сб. науч. трудов — М.: РГСУ, 2013. — Вып. VIII. — С. 62-69. (0, 5 п.л.).

5. Грушина, Е. Е. К вопросу о необходимости обучения камерному ансамблю на музыкальных факультетах и факультетах искусств непрофильных ВУЗов / Е. Е. Грушина // Профессиональное социальное образование: уровни, опыт и перспективы развития: сб. материалов XIII Всероссийского социально-педагогического конгресса (6-7 июня 2013 года). — М.: РГСУ, 2013. — С. 82-83. (0,25 п.л.).

6. Грушина, Е. Е. О роли занятий камерным ансамблем в преодолении психологического барьера перед публичным выступлением / Е. Е. Грушина //

Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. тр. / под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: СИБПРИНТ, 2013. — Вып. 27. — С. 113-123. (0,7 п.л.).

7. Грушина, Е. Е. К вопросу о некоторых проблемах преподавания на музыкальных факультетах непрофильных ВУЗов. О роли камерного ансамбля в обучении отстающих студентов / Е. Е. Грушина // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: сб. материалов XVI Молодежной международной научно-практической конференции / под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2013. — С. 33-39. (0,5 п.л.).

8. Грушина, Е. Е. К вопросу о некоторых чертах инструментального стиля И. Ф. Стравинского / Е. Е. Грушина // Музыка в информационном пространстве культуры третьего тысячелетия: проблемы, мнения, перспективы: сб. науч. тр. — М.: РГСУ, 2014. Вып. IX. — С. 61-71. (0,7 п.л.).

9. Грушина, Е. Е. Новая музыка XX века: эпоха плюрализма стилей / Е. Е. Грушина // Новый взгляд. Международный научный вестник: сб. науч. трудов / Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014.— Вып. 4. — С. 32-42. (0,7 п.л.).

10. Грушина, Е. Е. К вопросу о роли обучения камерному ансамблю в карьерном росте специалистов-инструменталистов: современная ситуация и тенденции / Е. Е. Грушина // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: сб. материалов XXII Молодежной международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. — С. 43-46. (0,25 п.л.).

11. Грушина, Е. Е. Камерно-инструментальная музыка: возрождение традиций и выход из кризиса / Е. Е. Грушина // Актуальные проблемы современной науки: сб. науч. трудов / Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2015. — Вып. 40. — С. 36-44. (0,5 п.л.).

12. Грушина, Е. Е. Камерно-инструментальная музыка в культурном пространстве XX столетия / Е. Е. Грушина // Актуальные вопросы современной науки: сб. науч. трудов / Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. — Вып. 38. — С. 58-67. (0,5 п.л.).

13. Грушина, Е. Е. Камерно-инструментальная музыка на современном этапе развития: тенденции и перспективы / Е. Е. Грушина // Новый взгляд. Международный научный вестник: сб. науч. трудов / Под общ. ред. С. С. Чернова. — Новосибирск: Изд-во ЦРНС, 2014. — Вып.6. — С. 54-62. (0,5 п.л.).

14. Грушина, Е. Е. Творчество Игоря Стравинского — уникальное явление российской музыкальной культуры / Е. Е. Грушина // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы: сб. науч. трудов факультета искусств и социокультурной деятельности РГСУ. — М.: Буки-веди, 2015. — Вып. II. — С. 163-166. (0,25 п.л.).