МУЗЫКОВЕДЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции

Краснодар, 17 марта 2021 г.

Министерство культуры Российской Федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство

Сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции

Краснодар, 17 марта 2021 г.

УДК 78 ББК 85.31 М 897

Печатается по решению научно-методического совета Краснодарского государственного института культуры

Редакционная коллегия:

Шак Т.Ф. – доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования $\Phi\Gamma$ БОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры», член Союза композиторов России.

Караманова М.Л. – кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».

Ситалова А.Н. – преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».

Рецензенты:

Саввина Л.В. – доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория».

Александров Е.П. – доктор педагогических наук, профессор, декан факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры».

М 897 Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство : сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции (Краснодар, 17 марта 2021 г.) / М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры ; ред. кол. : Т.Ф. Шак, М. А. Караманова [и др.]. – Краснодар, 2021. – 273 с. Текст : непосредственный.

Сборник включает статьи участников III Всероссийской научно-практической конференции «Музыковедение в XXI веке: теория, история, исполнительство», состоявшейся 17 марта 2021 года в Краснодарском государственном институте культуры. В книге рассматривается широкий круг проблем, актуальных для современного музыкознания и отражающих диапазон исследований научной школы Шак Т.Ф.

Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-94825-398-5

УДК 78 ББК 85.31

Иваненко Т. П. (н.р. – Т. Ф. Шак) , Краснодар Флейтовая миниатюра в творчестве французских композиторов первой	99
половины XX века	
Калоев А. Т. (н.р. – Е. В. Лащева) , Краснодар	
Особенности творческого пути М. Магомаева в контексте советской музыкальной	
культуры	102
Исполнительство на чаранго - традиционном музыкальном инструменте Перу	107
Караева С. О. (н.р. – С. В. Аникиенко) , Краснодар	
Лейттембр как выразительный прием в музыке кино	111
Кириченкова К. А. (н.р. – Т. Н. Серегина) , Барнаул	
К вопросу о развитии навыков кантиленной игры на рояле	114
Кирьянов Д. Г. (н.р. – Ю. М. Кравчук), Краснодар	
Аспекты взаимодействия в творческом коллективе	117
Коломойцев Ю. А. (н.р. – Л. П. Лабинцева), Луганск	
Творческая активность как составляющая педагогического мастерства будущих	
учителей музыки	119
Комарова К. В. (н.р. – Е. Г. Кузнецова), Пермь	
Об основных этапах работы концертмейстера над фортепианной партией	
оперного клавира на примере третьей сцены из первой картины оперы	
Рахманинова «Франческа да Римини»	124
Коноплева И. М. (н.р. – В. О. Петров), Астрахань	
Препарация фортепиано в первые десятилетия XXI столетия	129
Кубанова А. А. (н.р. – М.Л. Караманова), Краснодар	
Воплощение «эстетики мебели» Э. Сати в творчестве Э.Уорхола	133
Лю Цзе (н.р. – А. Е. Кром) , Нижний Новгород	
Черты Хэнаньской оперы юйцзюй в фортепианно музыке китайских	
композиторов	136
Ляхова О. О. (н.р. – М. Л. Караманова) , Краснодар	
Четыре морские интерлюдии из оперы Б. Бриттена «Питер Граймс» как пример	
национального в творчестве композитора	141
Макаренко А. И. (н.р. – Л. А. Кучекеева) , Казань	
Аудионосители: прошлое, настоящее, будущее	146
Маркварт О. Л. (н.р. – О. В. Савина) , Барнаул	
Исполнительская интерпретация камерно-вокальных произведений	
в концертмейстерском классе	149
Медведева Л. В. (н.р. – Л. А. Кучекеева) , Казань	
Особенности работы звукорежиссера с детьми в студийных условиях	153
Мосиенко А. М. (н.р. – О. Н. Безниско), Краснодар	
Черты стиля Сэмюэла Барбера на примере концерта для скрипки с оркестром	155
Налбандян М. С. (н.р. – С. И. Хватова) , Краснодар	
Особенности работы над партией Сюзель в опере П. Масканьи «Друг Фриц»:	
к вопросу накопления новых исполнительских приемов	160
Никифоренко М. И. (н.р. – С. А. Стасюк), Донецк	
Рок-опера – баллада Г. Татарченко «Белая ворона»	165
Нискогуз Е. З. (н.р. – Т. И. Стражникова) , Краснодар	
Музыкальная интерпратация в искусстве XXI века на примере рок-оперы «Моцарт»	170
Пантелеева А. А. (н.р. – С. И. Хватова), Краснодар	,
Митрополит Иларион Алфеев: возвращение к музыке	172
Поляков Д. М. (н.р. – О. Б. Элькан), Симферополь	,
Проблемы исполнительской интерпретации оперной музыки рубежа XIX-XX веков	178
Пономаренко Е. В. (н.р. – А. В. Фатерина), Барнаул	-/0
Теоретические аспекты развития фортепианной техники	182
Порубина М.В. (н.р. – Е.Э. Лобзакова), Ростов-на-Дону	102
Ранние фортепианные циклы Эрика Сати: меду традицией и эпатажем	185
Праченко М. С. (н.р. – Т. Ф. Шак), Краснодар	100
Танго как компонент репертуара в детской музыкальной школе	190
1 1 V F /1 V	, -

ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития творческой активности студентов музыкально-педагогических специальностей высших учебных заведений, осуществляется анализ условий развития творческого потенциала будущих учителей музыки.

Ключевые слова: будущий учитель музыки, творческая активность личности, самореализация, педагогическое мастерство, творческий потенциал, стимулирование.

Y. A.Kolomoytsev L.P. Labintseva Luhansk

CREATIVE ACTIVITY AS A COMPONENT OF THE PEDAGOGICAL SKILLS OF THE FUTURE MUSIC TEACHER

Abstract. The article examines the features of the development of the creative activity of students of musical and pedagogical specialties of higher educational institutions, analyzes the conditions for the development of the creative potential of future music teachers.

Key words: future music teacher, creative activity of an individual, self-realization, pedagogical skills, creative potential, stimulation.

Постановка проблемы. Проблема развития творческой активности будущих учителей постоянно находится в кругу внимания ученых, поскольку ее решение будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки студентов высших учебных заведений. Общие положения становления и развития личности человека исследовали: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, И.Д. Бех, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейн, А.Н. Леонтьев и др. Проблеме анализа психологических характеристик будущего педагога посвятили свои работы В.Ф. Шаталов, М.В. Буланова-Топоркова, В.В. Воронов, В.К. Дьяченко, Н.В. Кузьмина, С.Д. Руднева и др.

Изучение способов развития творческой активности будущих учителей музыки, как составляющей его педагогического мастерства, является актуальным на данном этапе развития музыкальной педагогики.

Целью статьи является анализ особенностей развития творческой активности будущих учителей музыки, как составляющей их педагогического мастерства.

Изложение основного материала исследования. Понятие педагогического мастерства сложное и многоуровневое. Так, в педагогическом словаре педагогическое мастерство определяется как характеристика высокого уровня педагогической деятельности. Критериями педагогического мастерства педагога выступают следующие признаки его деятельности: гуманность, научность, педагогическая целесообразность, оптимальный характер, результативность, демократичность, творчество [1, с. 440]. М.В. Буланова-Топоркова выделяет следующие компоненты педагогического мастерства: педагогические способности, профессиональные знания, педагогическая техника, педагогическая мораль, профессионально и индивидуально значимые качества, внешняя культура [2, с. 11].

Профессиональные способности предполагают наличие креативности педагога, его инициативность, способность обеспечивать творческий подход в учебно-воспитательной работе. Понятие творчества в педагогике определяют, как производительную человеческую деятельность, способную порождать качественно новые материальные и духовные ценности общественного значения. В психологической науке термином «творчество» обозначают и деятельность личности, и созданные ею ценности, которые из фактов ее персонального действия становятся фактами культуры общества [5, с. 45]. Педагогическое творчество трактуется, как оригинальный и высокоэффективный подход учителя к решению учебно-воспитательных задач, обогащению теории и практики воспитания и обучения [4, с. 340]. Творчество учителя должно проявляться в разработке стратегии педагогической деятельности, организации коллектива учащихся, проектировании личности воспитанника.

Творческую активность учителя связывают с особым креативогенным личностным просвещением, а также качеством познавательных процессов. Это поисковая и преобразовательная активность личности, не стимулированная извне. Некоторые авторы отождествляют творческую активность с креативностью.

Ученые в области педагогики трактуют общее понятие активности личности как способность человека к сознательной, трудовой и социальной деятельности, высокой степенью целенаправленного, планомерного преобразования им окружающей среды и самого себя на основе усвоения богатства материальной, интеллектуальной и духовной культуры. Активность личности проявляется в творчестве, волевых актах, общении. Интегральная характеристика активности личности – активная жизненная позиция человека, который оказывается в ее принципиальности, последовательном отстаивании своих взглядов, инициативности, деловитости, психологической настроенности на профессиональную и социокультурную деятельность [3, с. 43].

Условием успешности и эффективности педагогической деятельности учителя музыки является его творческая активность, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, поиску новых нестандартных путей решения проблемных ситуаций. Учитель современной школы должен проявлять активность во всех направлениях своей работы. Он должен проявлять активную гражданскую позицию собственным примером, воспиты-

вая у детей патриотические чувства, любовь к Родине, чувство долга перед ее гражданами. Учитель обязан воспитывать молодых людей, способных демонстрировать активную жизненную позицию, стремиться реализовать себя в современных условиях развития общества. Находясь в непосредственном контакте со своими воспитанниками, учитель влияет на учеников не только своими знаниями, но и личностными чертами характера, проявлением эмоционально-волевой сферы, демонстрацией высокого уровня социокультурной компетентности.

М.В. Буланова-Топоркова отмечает, что личности учителя должны быть присущи несколько определяющих способностей. Среди них ученый выделяет динамизм личности, как способность влиять на другого человека, и креативность – способность к творчеству, способность генерировать необычные идеи, отходить от традиционных схем, быстро решать проблемные ситуации. Психологи определяют творческую активность личности, как высший уровень интеллектуальной деятельности, в ходе которой создаются новые ценности важные для общества. Содержание творческой деятельности педагога заключается в интерполяции принципиально новых, оригинальных подходов в решении педагогических задач, переосмыслении совершенствования путей передачи багажа знаний и умений учащимся.

Задачей учителя является организация учебного процесса учащихся, мобилизация их интеллектуального потенциала, требующей постоянной демонстрации собственной активной позиции в работе, инициативности, проявления заинтересованности в индивидуальном развитии каждого учащегося. Сложность работы учителя в школе определяется тем, что ученик постоянно меняется, развивается, изменениям подвергаются и обстановка, и эмоциональная атмосфера занятий. Динамичность уровня развития ученика, его индивидуальных особенностей, меняющихся условий обучения требуют от педагога активной творческой деятельности, постоянной готовности реагировать на изменения в учебно-воспитательном процессе, избегать рутины, механичности в работе. Это побуждает педагога анализировать собственный опыт работы с учениками, изучать опыт коллег, осуществлять постоянный поиск новых путей решения педагогических проблем, формировать индивидуальный стиль работы. Активно развивать способности своих воспитанников, пробудить детей к творчеству, ведь обстоятельному раскрытию их потенциала в ходе обучения может лишь тот учитель, который работает творчески, креативно мыслит, использует нестандартные подходы в воспитании и обучении.

Процесс развития творческой активности будущего учителя музыки должен происходить с учетом общепедагогических и психологических особенностей становления личности учителя, а также потребности творческой реализации его как музыканта-исполнителя. Особенности творческой активности будущего учителя музыки связанны со спецификой общей педагогической культуры, психологических и музыкальных компонентов. Проявление творчества в работе учителя музыки возможно лишь при условии наличия музыкальности, высокого уровня развития педагогических качеств личности и зрелых музыкально-исполнительских навыков.

Многогранность и сложность педагогической деятельности учителя музыки, потребность выступать в качестве педагога, лектора, исполнителя предусматривает формирование эмоциональной устойчивости студентов во время выступлений перед зрительской аудиторией, умение овладевать негативными эмоциями и волнениями в стрессовых ситуациях в публичных выступлениях. Психологи приравнивают ситуацию выступления перед слушателями к экстремальным ситуациям, поскольку они могут вызвать острую форму выражения высокого уровня интенсивности эмоций. Публичные выступления перед широкой аудиторией воспитывают исполнительскую надежность музыканта, формируют его уверенность в себя. В ходе овладения эмоциональным волнением перед выступлением у студентов воспитываются эмоционально-волевые качества личности. Важным условием эффективности работы учителя музыки в школе является наличие у него достаточного музыкально-исполнительского опыта. Поэтому в ходе профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических специальностей, будущих учителей музыки, высших учебных заведений важно стимулировать их к активной концертной деятельности, участию в музыкальных конкурсах и фестивалях. Процесс подготовки к конкурсным,

концертным выступлениям активизирует творческие силы будущего учителя музыки, побуждает его к саморазвитию и самосовершенствованию.

Важной задачей профессиональной подготовки будущих учителей музыки является активизация и использование их творческого потенциала, интеллектуальных процессов развития самосознания творческих возможностей личности студента, самоорганизацию творческой деятельности. Для самосознания и самоанализа собственного музыкальнопедагогического потенциала студенту необходимо осуществлять постоянный самоконтроль, адекватно оценивать имеющийся уровень развития музыкально-исполнительских и педагогических умений и навыков.

Формирование творческой личности будущего учителя музыки предусматривает развитие высокого уровня интеллекта студента. Проявление творчества и свободы, в ходе профессиональной деятельности учителя, возможно лишь при условии наличия широкого кругозора, эрудиции. Студент должен осознавать потребность в необходимости самостоятельного накопления глубоких, систематических социокультурных и профессиональных знаний. Стремление к самосовершенствованию и самореализации в профессии должно активизировать познавательную активность будущих учителей музыки, побудить их к постоянному повышению собственного уровня профессиональной компетентности. Будущий учитель должен выработать стремление постоянно работать над собой, повышать свой исполнительский уровень и преподавательскую квалификацию, и сохранить эту тенденцию на всю жизнь. Студент, привыкший мыслить самостоятельно, всегда находится в поиске решения насущных проблем. Углубляясь в разные вопросы из сферы музыкальной педагогики, он встречает всё больше нерешённых проблем, пытается найти пути их решения. Его мышление не должно ограничивается решением задач, но проявляться и в осознании новых проблем, и в постановке новых задач. Способность будущего учителя музыки к обнаружению проблем свидетельствует о его самостоятельности и оригинальности мышления.

Кроме досконального изучения своего предмета будущий учитель музыки должен обладать знаниями смежных отраслей наук, быть всесторонне развитой и высококультурным личностью. Будущий педагог должен осознавать необходимость анализа основной научно-методической литературы в области музыкально-педагогического искусства, изучение последних достижений педагогики и психологии. У студента, будущего учителя музыки, необходимо сформировать понимание необходимости постоянно знакомиться с опытом учебно-воспитательной работы опытных педагогов, анализировать целесообразность внедрения новых приемов и методов работы в практику. Стремление к повышению общего культурного уровня, достижению вершин профессионального мастерства должно стать важной потребностью личности будущего учителя музыки, четким жизненным ориентиром.

Процесс развития творческой активности будущего учителя музыки предполагает активное включение студента в учебный процесс. Доминирование преподавателя в ходе проведения практических занятий по специальным дисциплинам должно превалировать только на начальных этапах обучения. Студенту необходимо давать возможность проявлять собственную инициативу в решении учебных задач, учитывать его обоснованную точку зрения. Необходимо стараться включать в творческий процесс обучения всех студентов группы, поддерживать и стимулировать к творчеству более стеснительных и сдержанных. Важно учитывать психологические особенности характера и темперамента каждого студента, тонко реагировать на динамику эмоциональной атмосферы занятия. Необходимо избегать рутины в обучении, стремиться активизировать умственную активность студентов, стимулировать их познавательные психические процессы.

Формирование творческой активности студентов, будущих учителей музыки, должно включать развитие творческой фантазии, воображения, интуиции, способности решать проблемные ситуации творчески, с опорой на фундаментальные профессиональные знания. В ходе учебной работы выдающаяся роль принадлежит формированию навыков экспериментальной, исследовательской, поисковой, научной деятельности. Развитие творческой активности будущих учителей музыки требует углубления интереса к творческой деятельности, осуществления самостоятельного нахождения оригинальных путей

решения предлагаемого задания, обретения способности выработки идей для воплощения творческого замысла.

Важным условием формирования личности будущего учителя музыки является создание творческой среды обучения, обеспечение возвышенной творческой атмосферы на занятиях. Раскрытие и дальнейшее развитие творческого потенциала будущего учителя музыки возможны лишь при условии благоприятной психологической обстановки обучения, неравнодушного отношения педагога, его заинтересованности в творческом развитии каждого питомца, обеспечении индивидуального подхода в обучении. Развитие творческого потенциала студентов может осуществляться только в творчестве, поэтому задачей преподавателя высшего учебного заведения является создание соответствующих условий для обучения. Активное развитие творческих сил студентов может происходить в динамичном процессе деятельности, которая должна включать выполнение творческих задач, требующих высокого уровня интеллектуальной активности.

Важным вопросом процесса профессиональной подготовки является психологическая защищенность студента – устойчивые положительные эмоциональные переживания и осознание возможности удовлетворения своих желаний, намерений, например, хорошо выступить на концерте. Они заключается в умении блокировать неблагоприятные ситуации. Творческая деятельность студента, будущего учителя музыки, вызывает положительные эмоции, стимулируя таким образом увлечение творческим процессом. Психологическая незащищенность неопытного исполнителя – это ощущение растерянности в стрессовых ситуациях, забывание текста музыкального произведения, мелодии, неспособность справиться с волнением.

Процесс профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических специальностей высших учебных заведений предусматривает необходимость осуществления исполнительской деятельности, требующей сформированной мотивации (комплекса, присущих студенту мотивов, побуждающих его к познавательной деятельности и в значительной мере определяющие ее успешность) и эмоционально-волевой сферы будущего учителя музыки. Только в случае наличия четких внутренних мотивов, потребность и желание заниматься музыкально-педагогической деятельностью, которая не стимулируются извне, станет залогом проявления активности в будущей профессиональной деятельности. Наличие сформированных установок на творческую самореализацию в ходе обучения, а в дальнейшем – профессиональную деятельности, способствует устремлению личности студента на активность усвоения профессиональных знаний и умений. Мотивацию студента в учебной деятельности следует считать важным психологическим фактором, влияющим на развитие личности, становления его как специалиста - профессионала. Для завершения любого действия необходимо также задействования собственной силы воли, которая позволяет воплощать свои намерения в жизнь. Только сильные, четко сформированные мотивы активизируют волю личности, заставляют ее преодолевать внутренние (пассивность, безразличие) и внешние препятствия. Недостаточно развитый психологический комплекс, и, в основном, «слабая» воля студента, препятствует достижению должного уровня будущей профессиональной компетентности учителя музыки.

Итак, творческая активность, проявляющаяся в постоянном стремлении к креативной деятельности, способности выработки оригинальных идей для воплощения созидательного замысла, поиска нестандартных путей решения проблемных педагогических ситуаций является важной составляющей педагогического мастерства будущего учителя музыки. Важной задачей в ходе профессиональной подготовки будущих учителей музыки является активизация использования их творческого потенциала, оживления интеллектуальных процессов, развитие самосознания творческих возможностей личности студента, самоорганизации творческой деятельности. Развитие творческой активности будущих учителей музыки должно проводиться во взаимодействии с формированием четкой мотивации музыкально-педагогической деятельности и воспитанием их эмоционально волевой сферы.

Список литературы

1. Батищев Г.С. Избранные произведения / Г.С. Батищев // ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения, 2015. – 440 с.

- 2. Буланова Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. / М.В. Буланова Топоркова // Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. 11 с.
- 3. Остапенко А.А. Исследования гуманитарных систем. Вып. 1 Теория педагогической системы Н.В. Кузьминой: генезис и следствия / Под ред. В.П. Бедерхановой, сост. А.А. Остапенко. Краснодар: Парабеллум, 2013 31 с.
- 4. Романцев Г.М. Профессионально-педагогические понятия: Слов. / Под ред. Г.М. Романцева. Екатеринбург: Изд-во РГППУ, 2005 340 с.
- 5. Сластенин В.А. и др. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2002 45 с.