

Ивахненко Александр Анатольевич

аспирант Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, преподаватель фортепиано, концертмейстер Пушкинской детской музыкальной школы № 1 филиала в г. п. Лесной

РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА КАК ПУТЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕКВАЛИФИКАЦИИ

Аннотация:

В статье изложены основные причины профессиональной деградации педагога-музыканта, описаны признаки нарушения профессионального развития. Раскрыты механизмы развития исполнительской культуры педагога-музыканта, влияния концертной деятельности в стенах музыкальной школы и вне ее на профессиональное развитие самого педагога и формирование исполнительской культуры ученика. Духовная сторона жизни педагога-музыканта представлена как основа для развития его исполнительской и педагогической культуры. Рассматривается влияние объективности исполнения на формирование искусства интерпретации ученика.

Ключевые слова:

исполнительская культура, профессиональная деградация, профессиональное развитие, исполнительская деятельность, культура звука, духовная культура, педагогическая культура, интерпретация, концертная практика, исполнительский опыт, внутренняя мотивация.

Ivakhnenko Alexander Anatolyevich

PhD student, Sholokhov Moscow State University for the Humanities, Piano teacher, Accompanist, Pushkino Children's Music School № 1 subsidiary urban settlement Lesnoy

DEVELOPMENT OF THE PERFORMING ART OF A TEACHING MUSICIAN AS A WAY TO PREVENT PROFESSIONAL DESKILLING

Summary:

The article discusses the main causes of professional deskillling of teaching musicians, describes the signs of professional development failure. The author considers the mechanisms of performing art development of teaching musicians, the impact of live performances in and outside the music school on the professional development of the teacher and the formation of students' performance art. The spiritual side of teachers' life is considered as a basis for the development of performing and teaching culture. The article discusses how the objectivity of performance affects the development of interpretation art of students.

Keywords:

performing art, professional deskillling, professional development, performing activity, culture of sound, spiritual culture, pedagogical culture, interpretation, concert practice, performance experience, intrinsic motivation.

Профессиональная деградация в науке обычно представляется как «процесс деградации труда, в котором труд становится все более фрагментированным и утрачивает свою сложность, самостоятельное содержание и основу знаний» [1].

В педагогике музыкального образования профессиональную деградацию можно рассмотреть как *утрату личной заинтересованности в профессиональной деятельности и в успехах ученика, отсутствие желания организационно поддержать деятельность ученика за пределами класса, утрату представлений о профессии учителя как о средстве самореализации, а также интереса к профессиональному самообразованию, совершенствованию профессионального исполнительского мастерства, повышению теоретических, методических и исполнительских знаний* [2].

Среди признаков нарушения профессионального развития педагога-музыканта следует выделить невнимание к собственной исполнительской деятельности и нежелание развивать в себе данную профессиональную составляющую. Часто это может сочетаться с отсутствием стремления педагога пополнять собственные знания по методике обучения музыке, психологии музыкальной деятельности.

В процессе профессиональной деградации нарушается системное развитие профессионально важных качеств личности педагога-музыканта. Становясь равнодушным по отношению к ученику, он утрачивает внутреннюю мотивацию к профессиональному развитию, снижается качество владения методикой обучения и уровень коммуникабельности.

Одной из важнейших составляющих совокупности профессиональных качеств педагога-музыканта, позволяющих защитить его от профессиональной деградации, является *исполнительская культура*. Основными характеристиками *исполнительской культуры* являются психологическая, профессиональная, духовно-нравственная, образовательно-воспитательная.

В музыкально-педагогической деятельности они создают условия для формирования технической базы, развития слуха, интерпретации и формируют творческую индивидуальность ученика.

Исполнительскую культуру музыканта «составляют лучшие черты авторского творчества... обусловленного необходимостью воплощения композиторского замысла, передачи заложенных в произведениях идей и взглядов». Она «несет в себе не только манеру исполнения автора (исполнителя), но и стиль композитора, его эпохи, которую отличают эстетические воззрения, интересы, потребности, вкусы» [3, с. 180].

Значение *исполнительской культуры* музыканта состоит в наличии у него духовно-нравственных, общекультурных, музыкальных и профессиональных возможностей для понимания смысла музыки и воплощения его в исполнении музыкальных произведений. При этом важнейшим условием для развития *исполнительской культуры* является ситуация, когда исполнитель открывает для слушателя собственное понимание исполняемого произведения, то есть интерпретирует его. Педагогическое значение *исполнительской культуры* музыканта заключается в умении обучать учеников осознать и «присваивать» композиторский замысел, что необходимо для его воплощения в исполнении.

Педагог-исполнитель имеет возможность постоянно воспроизводить в себе психологическое состояние подготовки к выступлению, эффективно управлять сценическим волнением, чему необходимо научить ученика для развития творческой работоспособности и самоутверждения. А.Г. Скавронский замечает: «Мне очень интересно... помогать каждому находить самого себя, то есть помогать тому, что было столь трудным для меня самого» [4, с. 250].

Из этого следует, что психологическая компетентность педагога-музыканта, умение управлять своими эмоциями, направлять их на творческий процесс, контролировать сценическое волнение являются необходимыми для формирования *исполнительской культуры* педагога и формирования ее у учеников. По мысли А.Г. Скавронского, «важно также, чтобы они ощущали произведение как нечто живое, как нечто, в чем заключены реально пережитые состояния и напряжения» [5, с. 251].

В целях защиты от профессиональной деградации молодому педагогу-музыканту важно прилагать максимум профессиональных усилий для сочетания педагогической и исполнительской деятельности. Это сочетание предоставляет педагогу возможность для самореализации, помогает избежать монотонии учебного процесса, увеличивает профессиональный потенциал, повышая уровень *исполнительской культуры*.

Одним из важнейших составляющих *исполнительской культуры* музыканта является *культура звука*. Отношение к звуку как к реальному воплощению музыкальной мысли для музыканта очень важно развивать на всех этапах его профессиональной деятельности, «ибо звук есть сама материя музыки» [6, с. 66]. Без исполнительской практики педагогу становится труднее развивать *культуру звука* как у себя, так и у ученика. Свидетельством этого может быть постепенное снижение внимания преподавателя к *культуре звука* ученика.

Для того чтобы педагог мог научить учеников чувствовать звук и управлять его извлечением, ему самому необходимо находить возможности для постоянного совершенствования в этом. С развитием собственной *культуры звука* педагог должен стремиться к ее развитию у своих учеников, их пониманию, что именно «в результате... собственного ощущения характера музыки» и рождается звук [7, с. 182].

Стоит отметить, что своим исполнением педагог должен демонстрировать ученикам, как следует использовать технические средства для достижения высокой *культуры звука* и такой же выразительности исполняемого произведения. Таким образом, у ученика будет наглядный пример использования тех принципов, по которым его преподаватель обучает. Важнейшей стороной *исполнительской культуры* является внутренняя, духовная жизнь музыканта. Именно ее развитие ставил во главу угла выдающийся пианист и педагог Я.И. Зак: *Основная стратегическая цель педагога-пианиста... заключается в том, чтобы подвести ученика к пониманию музыки и ее интерпретации как к отражению сложных процессов внутренней, духовной жизни человека* [8, с. 207]. На основании этого можно сделать вывод о том, что высокий уровень *исполнительской культуры* педагога-музыканта помогает ему воспитывать высокие морально-этические и духовные качества у ученика.

Для воспитания ученика в духе постоянной работы над собой и стремления преодолевать себя в программу выступлений на школьных концертах и тематических вечерах преподавателю необходимо включать в свой репертуар произведения, которые могли бы «тянуть за собой» ученика, повышать планку, которую тот или иной ученик мог бы считать для себя «пределом возможного» при обучении в музыкальной школе. Это необходимо для развития волевых качеств ученика, формирования творчески ориентированной мотивации.

Для развития духовной стороны жизни ученика педагогу необходимо давать ему разнообразные творческие задания по изучению литературы по искусству, истории музыкально-исполнительского искусства и *исполнительской культуры*, а также слушанию различных исполнений музыкальных произведений. Таким образом, преподаватель будет создавать условия для формирования полноценного творческого общения с учеником, что будет способствовать повышению уровня его профессионального мастерства.

Для повышения *исполнительской культуры* педагогу-музыканту следует помнить о том, что «специфика исполнительства такова, что в нем между представляемыми (идеальными музыкальными образами) и действительными (реальными) всегда находится сфера моторики» [9, с. 39]. Ее же необходимо постоянно развивать для того, чтобы иметь возможность воплотить образное содержание музыкального произведения с достаточной убедительностью.

Непрестанное развитие исполнительского аппарата также необходимо педагогу-музыканту и для того, чтобы он смог предложить ученику наилучшее решение технической проблемы. Это очень важно, так как у каждого ученика имеются свои особенности исполнительского аппарата, требующие развития. Для этого необходимо использовать не только стандартные решения, но и индивидуальный подход.

Профессиональная концертная практика преподавателя детской музыкальной школы или школы искусств (вне ее стен) оказывает неоценимое влияние на творческое развитие его личности. При участии педагога в профессиональных концертах он получает возможность поднять на более высокий уровень свою *исполнительскую культуру*, повысить качество исполнения и самооценку, которой может быть нанесен вред в результате накопления стресса при работе с малоподвинутыми учениками. К тому же концертная практика имеет неоценимое значение при работе педагога с перспективными учениками, особенно старших классов. Педагог получает творческую подпитку для подготовки таких учеников к продолжению обучения в музыкальных колледжах и вузах, а также к концертной деятельности, становясь примером для подражания. Таким образом, концертирующий учитель детской музыкальной школы формирует в себе новые мотивационные формулы профессиональной деятельности, защищая себя тем самым от психологического «выгорания» и профессиональной деквалификации.

Стоит отметить, что профессиональное концертирование не только помогает преподавателю детской музыкальной школы в обучении перспективных учеников, но и создает определенные условия для преподавания в музыкальных учебных заведениях более высокого уровня, включая высшее профессиональное образование.

Ярким примером, когда сочетание педагогической и исполнительской деятельности формирует выдающуюся творческую личность, является биография создателя одной из ведущих фортепианных школ России Г.Г. Нейгауза. В ответ на вопрос о том, каковы его основные принципы служения музыке, он ответил: «*Изложение моих принципов я начал бы с главы, которую назвал бы "На службе у композитора"*» [10, с. 3]. В этих словах Нейгауз демонстрирует свое отношение как к исполнительской, так и к педагогической деятельности. В своих многочисленных интерпретациях Нейгауз «служит композитору» тем, что предоставляет слушателю возможность прочувствовать атмосферу, «живое дыхание» исполняемой музыки, предлагает ему свое видение того, что композитор мог чувствовать, создавая то или иное произведение.

В связи с этим необходимо отметить, что объективность музыканта-исполнителя тесно переплетается с профессиональным мастерством педагога. Умение красиво и достоверно показать в своем исполнении замысел композитора, опираясь на глубокое индивидуальное понимание музыки, и при этом избежать субъективизма – важнейшая задача музыканта-исполнителя. Наличие этих качеств у педагога позволяет ему обучать ученика чувствовать стиль композитора, эмоционально окрашивать произведения при исполнении, осознанно контролировать звукоизвлечение.

Началом зрелости для любого музыканта является собственная *интерпретация* исполняемых произведений. Именно она является одной из важнейших составляющих *исполнительской культуры*, благодаря которой она обогащается и развивается.

Проблема *интерпретации* применительно к педагогу-музыканту напрямую связана с обучением ученика этому искусству. «Внимание нового поколения педагогов и пианистов к звучности, к ее характеру и колоритам, неуклонно падает» [11, с. 87]. Данная тенденция, безусловно, является свидетельством как отсутствия у педагогов достаточного уровня *исполнительской культуры*, так и отсутствия внимания к «плановому и спокойному воспитанию ученика... в том числе и его звукокрасочного слуха» [12, с. 88].

Для преодоления данной негативной тенденции педагог должен всячески развивать свое *искусство интерпретации*, участвуя в концертах различных уровней. Это поможет ему научить ученика формировать в себе комплекс необходимых качеств для развития чувствительного музыкального слуха и индивидуальных исполнительских характеристик.

Выводы. 1. Развитие *исполнительской культуры* оказывает большое влияние на совершенствование профессионального мастерства педагога-музыканта и способствует его защите от профессиональной деградации.

2. *Исполнительская культура* играет важную роль в педагогическом процессе, во многом определяет практическое применение методических знаний педагога по развитию исполнительской техники ученика, а также оказывает влияние на формирование принципов исполнительской интерпретации ученика.

Ссылки:

1. Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. М., 1999.
2. Рапацкая Л.А., Ивахненко А.А. Профессиональная деградация учителя детской музыкальной школы: причины и следствия [Электронный ресурс] // Теория и практика общественного развития. 2015. № 8. URL: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/8/pedagogics/rapatskaya-ivakhnenko.pdf (дата обращения: 23.05.2015).
3. Иванова В.В. Структура и содержание исполнительской культуры музыканта // Вестник МГУКИ. 2011. № 2 (40). Март – апрель.
4. Скворцовский А.Г. Педагогика открыла для меня вторую молодость. Из воспоминаний // Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство. М., 2007.
5. Там же.
6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога. 6-е изд. М., 1999.
7. Тимакин Е.М. Каждый ученик – это новая книга, которую мы должны изучить // Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов ...
8. Цыпин Г.М. // Уроки Зака / сост., вступ. ст. А.М. Меркулова. М., 2006.
9. Шульпяков О.Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. М., 1986.
10. Из неопубликованных записей А.А. Вицинского на лекции, прочитанной Г.Г. Нейгаузом в Центральном заочном музыкально-педагогическом институте (Москва, середина 30-х годов) // Вспоминая Нейгауза / сост. Е. Рихтер. М., 2007.
11. Баренбойм Л.А. Звуковой идеал Моцарта // Как исполнять Моцарта / сост., вступ. ст. А.М. Меркулова. М., 2003. 184 с.
12. Там же.

References:

1. Jerry, D & Jerry, J 1999, *Big Explanatory Dictionary sociological*, Moscow.
2. Rapatskaya, LA & Ivakhnenko, AA 2015, 'Professional deskilling of the teacher of music school: causes and effects', *Theory and Practice of Community Development*, no. 8, retrieved 23 May 2015, <http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2015/8/pedagogics/rapatskaya-ivakhnenko.pdf>.
3. Ivanova, VV 2011, 'The structure and content of the performance culture musician', *Herald MGUKI*, no. 2 (40), March - April.
4. Skavronsky, AG 2007, 'Pedagogy opened for me a second youth. From the memoirs', *Khitruck AF Eleven of views on the art of the piano*, Moscow.
5. Skavronsky, AG 2007, 'Pedagogy opened for me a second youth. From the memoirs', *Khitruck AF Eleven of views on the art of the piano*, Moscow.
6. Neuhaus, GG 1999, *On the art of piano playing: Memoirs of a teacher*, 6th ed., Moscow.
7. Timakin, EM 2007, 'Each pupil - it is a new book that we must study', *Khitruck AF Eleven of views on the art of the piano*, Moscow.
8. Tsypin, GM & Merkulova, AM (comp.) 2006, *Lessons Zack*, Moscow.
9. Shulpyakov, OF 1986, *Musical performance technique and artistic way*, Moscow.
10. Richter, E (comp.) 2007, 'From unpublished records AA Vitsinskogo to lecture GG Neuhaus Central absentee Musical Pedagogical Institute (Moscow, mid 30s)', *Remembering Neuhaus*, Moscow.
11. Barenboim, LA & Merkulova, AM (comp.) 2003, 'Sound ideal Mozart', *How to perform Mozart*, Moscow, 184 p.
12. Barenboim, LA & Merkulova, AM (comp.) 2003, 'Sound ideal Mozart', *How to perform Mozart*, Moscow, 184 p.