

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ АНАЛИТИКО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ВУЗА

Белобородова В.В.

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского», Челябинск, e-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru

В статье рассматривается категория «метапредметные умения» применительно к профессиональному музыкальному образованию. Имеющая свою структуру и особенности, музыкальная деятельность является уникальным видом художественной деятельности и выступает предметом для обучения музыкантов различных специальностей, при этом слушательская, исполнительская, композиторская и аналитическая деятельности постоянно взаимодействуют и являются составляющими друг друга в учебном процессе. Музыкальная учебная деятельность в своей основе опирается на изучение музыкальных произведений через постижение основополагающих категорий музыкального искусства: музыкальный язык, стиль, жанр, художественный образ – в свете историко-культурных, музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний, реализуясь в музыкально-исполнительской деятельности. Аналитические и исполнительские умения выделяются как метапредметные, т.е. универсальные, общеучебные умения музыкантов всех специальностей. В работе дается определение метапредметным аналитико-исполнительским умениям. Автор обозначает их структуру и содержание, где метапредметные аналитические умения позволяют понимать и осмысливать художественное содержание музыкальных произведений, а исполнительские умения дают возможность реализовать, воплотить в собственной интерпретации заложенную композитором образную идею. Интеграция этих умений позволит обучающимся-музыкантам оставаться профессионалом в избранном виде музыкальной деятельности после окончания вуза.

Ключевые слова: метапредметные умения, аналитические умения, исполнительские умения, семантика, художественный образ, интерпретация, интонация.

THE CONTENT AND STRUCTURE OF META-SUBJECT ANALYTICAL AND PERFORMING SKILLS OF MUSIC UNIVERSITY STUDENTS

Beloborodova V.V.

GBOU VO «South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky», Chelyabinsk, e-mail: victoriy.sabirova.5@mail.ru

The article considers the category of «meta-subject skills» in relation to professional music education. Having its own structure and features, musical activity is a unique kind of artistic activity and acts as a subject for teaching musicians of various specialties, while listening, performing, composing and analytical activities constantly interact and are components of each other in the educational process. Musical educational activity is based on the study of musical works through the comprehension of the fundamental categories of musical art: musical language, style, genre, artistic image in the light of historical-cultural, musical-historical and musical-theoretical knowledge, being realized in musical performance activities. Analytical and performing skills are distinguished as metasubject, i.e. universal, general academic skills of musicians of all specialties, the definition of metasubject analytical and performing skills is given. The author designates their structure and content, where meta-subject analytical skills make it possible to understand and comprehend the artistic content of musical works, and performing skills make it possible to realize, embody in their own interpretation the imaginative idea laid down by the composer. The integration of these skills will allow students-musicians to remain a professional in their chosen type of musical activity after graduation.

Keywords: meta-subject skills, analytical skills, performing skills, semantics, artistic image, interpretation, intonation.

Понятие «метапредметные умения» в научно-педагогической литературе рассматривается нечасто, существуют лишь отдельные статьи, посвященные данной проблеме (В.А. Галкина, М.О. Сапожникова, И.Н. Почерней, О.В. Петунин и др.). Как правило, метаумения исследуются применительно к построению обучения в общеобразовательной школе и интерпретируются как «общеучебные, междисциплинарные (надпредметные)

познавательные навыки и умения, имеющие универсальный характер и являющиеся неотъемлемым условием успешного формирования других видов умений» [1, с. 253]. Понятие метапредметных умений относительно профессионального музыкального образования ранее не рассматривалось, не было попыток определения и выделения структуры и содержания метапредметных умений в музыкальной деятельности, что определило актуальность данного исследования.

Цель исследования: выявить метапредметные умения у студентов музыкальных вузов, дать определение, обозначить структуру и содержание.

Результаты исследования и их обсуждение. Исследователи музыкальной деятельности (Б.В. Асафьев, Л.Л. Бочкарев, А.Л. Готсдинер, Г.С. Тарасов, Б.М. Теплов и т.д.) определяют ее как единство процессов создания, исполнения и восприятия. Помимо прослушивания и интерпретации сущностного смысла музыкального произведения, одно из главнейших свойств музыкальной деятельности заключается в том, что она включает в себя и активное преобразование услышанного посредством эмоционально-духовного погружения в музыкальное сочинение. Обучение музыкальной деятельности в единстве составляющих ее компонентов музыкантов различных направлений подготовки представляет собой одну из важнейших задач музыкальной педагогики. При значительном разнообразии специальностей профессиональное обучение музыкантов в своей основе предполагает воспитание исполнителей, композиторов и музыковедов. Кроме того, воспитанники музыкальных вузов после их окончания приобретают квалификацию преподавателя наряду с квалификацией по профилю музыкальной деятельности, предусматривающую владение способностью передавать юным музыкантам накопленный опыт и мастерство.

Помимо исполнительских знаний, умений и навыков (приемов и техник, позволяющих воспроизводить музыкальное произведение), исполнителям, композиторам, музыковедам, преподавателям необходимо получение умений и навыков слушательской деятельности (адекватного восприятия музыки, накопления «слухового багажа», воспитания слухового контроля, поиска звучаний, соответствующих музыкальному содержанию, и т.д.), элементов композиторской деятельности (сотворчество с композитором посредством поиска исполнительских и композиционных средств для передачи авторского замысла), аналитической деятельности (для грамотного разбора и осмысления нотного текста, выявления и понимания образного содержания музыки и последующей его интерпретации в своей деятельности). Исполнительская, слушательская, композиторская и аналитическая музыкальная деятельность в процессе музыкального обучения студентов разных специальностей в большей или меньшей степени наличествует всегда, являясь актами музыкального познания, которые реализуются через изучение музыкальных произведений.

Музыкальная учебная деятельность, как и любая другая учебная деятельность, направлена на формирование системы знаний, умений и навыков, но «...решает педагогические задачи средствами музыкального искусства» [2, с. 14]. Музыкальное произведение – главное звено европейской музыкальной культуры, на котором концентрируется интерес композитора, исполнителя и слушателя, в учебной музыкальной деятельности служит объектом изучения: посредством него педагог формирует и развивает знания, умения и навыки обучающихся в области музыкального творчества. Погружаясь в изучение и исполнение музыкального произведения, учащиеся разных специальностей знакомятся с важнейшими категориями музыкального искусства: музыкальным языком, стилем, жанром, учатся постигать и раскрывать художественный образ.

Являясь продуктом деятельности композитора, музыкальное произведение не может рассматриваться вне исторических, философских, эстетических, стилевых, жанровых и иных предпосылок эпохи, так или иначе наложивших свой отпечаток на жизнь и творчество автора. Следовательно, при изучении музыкального произведения должно предусматриваться получение историко-культурных, музыкально-исторических и музыкально-теоретических знаний.

Историко-культурные знания предполагают знание обучающимися мировых исторических и культурных процессов, влияющих на мировосприятие, философию, взаимосвязи разных видов искусств в различные временные периоды. Музыкально-исторические знания подразумевают знание музыкальной стилистики, художественно-эстетических принципов эпох с учетом исторического контекста, особенностей жизненного и творческого становления композиторов и т.д. Музыкально-теоретические знания предусматривают знание жанров, средств музыкальной и интонационной выразительности, композиционных форм, приемов развития музыкального материала и т.д. Все эти знания в совокупности позволяют раскрывать содержание музыкального сочинения целостно, многоаспектно, с учетом всех факторов и предпосылок его написания.

Осознанную художественную идею позволяют воплотить музыкально-исполнительские знания и умения: практические и интеллектуальные способы и приемы, обеспечивающие осмысленное высокохудожественное воспроизведение нотного текста на музыкальном инструменте, голосом или с помощью исполнительского коллектива. Отметим, что музыковедческий анализ использует аналитические умения для понимания, вербализации художественного образа и служит развитию у музыкантов теоретического мышления. Исполнительский анализ предполагает поиск средств для верного донесения до слушателей, читателей, учеников осмысленного содержания музыкального произведения в виде целостной интерпретации с использованием для этого исполнительских умений.

На основе вышеизложенного в качестве метапредметных, базовых умений музыкантов всех специальностей автор выделяет аналитические и исполнительские умения, уточняет и конкретизирует определение, данное им ранее: «метапредметные аналитико-исполнительские умения – это художественные универсальные, надпредметные умения музыкантов различных специальностей, базирующиеся на межпредметных взаимно конвергентных историко-теоретических и исполнительских знаниях, позволяющие познавать и интерпретировать содержание музыкального произведения» через фундаментальные категории искусства (музыкальный язык, стиль, жанр, художественный образ) [3, с. 8].

В монографии Е.Р. Сизовой «Теоретические основы развития системы классического музыкального образования в России» [2] выдвигается идея, что учебно-музыкальная деятельность строится в детерминированной цепи «восприятие» – «изучение» – «исполнение» («сочинение»).

Учащиеся в процессе обучения постоянно обращаются к слушательской деятельности (восприятие), связывая ее с эмоционально-интеллектуальным процессом осмысления и оценкой музыкального произведения, т.е. слушательская деятельность представляет собой начало познания через изучение музыкальных образов. Огромное значение приобретает здесь «адекватное восприятие» (термин В.В. Медушевского), которое автор трактовал как «идеал, эталон совершенного восприятия данного произведения, основывающийся на опыте всей художественной культуры. В соответствии восприятия этому опыту заключается критерий адекватности. Уровень культуры реального восприятия есть мера его адекватности» [Цит. по 4, с. 68], т.е. музыкальное произведение должно рассматриваться обучающимися в контексте эпохи, ее исторического, философского и культурного наполнения, через призму авторского прочтения и знаний особенностей художественного метода композитора. Следовательно, в педагогическом процессе слушательская деятельность тесно связана с аналитической деятельностью и умениями, являясь их составляющей.

Аналитическая деятельность в структуре учебно-музыкальной деятельности является одной из важнейших составляющих познавательного процесса. Музыкальное искусство, несмотря на эмоционально-выразительный характер, содержательно по своей природе, в процессе многовекового исторического развития за отдельными музыкальными средствами закрепилось определенное семантическое значение. Различные эпохи имели свой комплекс стилевых и жанровых особенностей, которые, безусловно, влияли на выбор тех или иных средств музыкальной выразительности. Так, в эпоху барокко господствующим стилем изложения музыкального материала становится полифония, преобладающими жанрами являются фантазии, токкаты, хоральные обработки, сюиты, фуги; риторические фигуры становятся средством, передающим содержательное наполнение музыкального произведения.

В эпоху классицизма гомофонно-гармонический стиль вытесняет полифонию, на первый план выступают такие жанры, как симфония, соната, концерт; музыкальный язык претерпевает значительные изменения за счет выхода на первый план мелодии с ее неповторимым выразительным обаянием. Эпоха романтизма, обратившая внимание на ценность человека как личности, выдвинула на первый план жанр миниатюры, обогатив музыкальный язык песенными, речевыми интонациями.

Анализ средств музыкального языка помогает выявлять содержательное наполнение музыкального произведения, ориентироваться в стилевых и жанровых приметах различных исторических эпох и правильно их интерпретировать. Поэтому, на наш взгляд, развитие умения понимать музыкальную семантику является универсальным умением музыканта-профессионала (исполнителя, композитора, музыковеда, педагога), посредством которого он может раскрывать (или создавать) музыкальные образы.

Понимание музыкальной семантики – первая ступень в постижении художественного образа, и она не может обойтись без связи с музыкально-историческими знаниями, а также знаниями эстетических, авторских, композиционных особенностей методов композиторов. Одно и то же музыкальное средство может применяться в отличных по характеру произведениях и создавать различный выразительный эффект, поскольку целостный художественный образ создается через комплекс музыкально-выразительных средств.

Изучение музыкального сочинения должно быть связано с его вербализацией, т.е. раскрытием художественного образа в словесной форме, пониманием значения заложенной в нем идеи. Важнейшее умение для каждого музыканта – это умение вербализовать художественный образ музыкального произведения. Особенно оно необходимо в коллективных видах деятельности (ансамблевое, оркестровое, хоровое исполнительство), а также композиторам и музыковедам. В данных видах деятельности интерпретация сочинения предполагает вербальное раскрытие его содержания, нахождение единых художественных позиций и творческих установок, необходимых для слаженного концертного исполнения, для донесения композитором художественной идеи своего сочинения до исполнителей при подготовке премьерного показа, а также для выполнения обоснованного музыковедческого анализа в научных трудах, учебных лекциях и пр.

Умение понимать музыкальную семантику и умение вербализовать художественный образ музыкального произведения представляют собой основные метапредметные аналитические умения музыкантов различных направлений подготовки, позволяющие познавать и постигать заложенный композитором в нотный текст образный замысел.

Исполнительская деятельность в процессе учебно-музыкальной деятельности представляет собой процесс создания под руководством педагога собственной интерпретации,

которая может быть реализована не только посредством исполнения на каком-либо инструменте. Музыковеды создают интерпретацию в своих статьях, исследованиях, раскрывая свое представление о содержании и авторском замысле музыкального сочинения; преподаватели – через донесение до учеников художественного замысла и образной идеи изучаемых произведений; композиторы – в виде написания авторских композиций, в которых раскрывают перед слушателями свое мироощущение.

Работа над созданием интерпретации музыкального произведения состоит в согласовании самостоятельно понятой идеи сочинения с собственными, пробужденными данным сочинением эмоциями и мыслями. Конечная цель изучения произведения и его текста состоит в том «...чтобы от соприкосновения сочинения с вашей личностью родилось нечто новое, непреходящее по силе и чистоте» [Цит. по 5, с. 70].

Музыкальное искусство не только призвано отражать явления действительности и отношение художников к ним, но и является механизмом коммуникации, посредством воздействия которого у слушателей возникают те или иные эмоции, настроения, идеи. Музыка интонационна по своей природе, не случайно Б.В. Асафьев, внесший огромный вклад в развитие понятия интонации в музыкальном искусстве, отмечал: «...мысль, чтобы стать звуком выраженной, становится интонацией, интонируется» [Цит. по 6, с. 92]. Благодаря интонации музыка наполняется эмоционально-смысловым значением, становится «живым» искусством.

Кроме того, как отмечал Б.В. Асафьев, каждая историческая эпоха оперировала своим «интонационным словарем», знание и способность разбираться в «интонационном словаре» эпох позволяют обучающимся различных специальностей создавать и воплощать яркую, художественно точную интерпретацию музыкальных произведений. Пополнение «словаря» может осуществляться только посредством постоянного знакомства и изучения произведений различных стилей и жанров; чем шире и многограннее знания учащихся в области музыкального искусства, тем свободнее они будут использовать их в собственной педагогической и исполнительской деятельности.

Музыканты разных специальностей и направлений подготовки понимают значение и роль интонации, работают над ее содержательной и эмоциональной составляющей: композиторы, музыковеды, преподаватели – в процессе анализа музыкальных произведений, обращая внимание на выбор интонации для создания художественного образа, в игре на фортепиано, прослушивания записей в различных исполнениях; исполнители – в процессе игры на музыкальных инструментах, пения, управления коллективом. Работа со звуком, владение навыками звукообразования, звуковедения, артикуляции и иное – все это включает в себя умение выразить музыкальную мысль через интонацию.

Владение разнообразной интонационной палитрой дает исполнителю, композитору, музыковеду, преподавателю возможность обращаться к музыке различных стилей и жанров, раскрывать ее перед слушателями, учениками, читателями в новом, порой неожиданном ракурсе, привносить индивидуальность и содержательность в трактовку музыкального произведения. Умение выражать музыкальную мысль через интонацию является универсальным умением и средством коммуникации музыканта любой специальности и обязательной составляющей педагогического процесса, так как позволяет общаться с аудиторией.

Умение выражать музыкальную мысль через интонацию тесно переплетается с умением создавать и воплощать интерпретацию музыкального сочинения. Музыканты-исполнители и музыковеды в своих статьях и исследованиях не раз отмечали, что интерпретация не должна быть механическим воспроизведением музыкального текста, копированием чьего-то исполнительского образца, а является видом творчества, актом воссоздания перед аудиторией произведения композитора. «Слушателю в музыке в первую очередь интересно почувствовать личность творца – как автора, так и исполнителя, и чем богаче она, тем более содержательным будет слушательское восприятие» [Цит. по 7, с. 143]. Исполнитель привносит в интерпретацию свое видение и мироощущение, следовательно, звучание одного и того же сочинения у разных музыкантов может быть совершенно различным. Безусловно, музыкант-профессионал, создавая интерпретацию музыкального произведения, опирается на знание историко-культурных, стилистических, авторских, композиционных и иных особенностей, но также передает собственное отношение к исполняемому произведению.

Создание интерпретации является завершающим этапом работы над музыкальным произведением в процессе учебно-музыкальной деятельности для обучающихся всех специальностей. Учащиеся показывают проделанную аналитическую и исполнительскую работу над познанным и осознанным художественным образом, заложенным в основу музыкального сочинения, соответствующую авторскому стилю и эстетическим нормам эпохи. Они находят баланс между содержанием и его воплощением, выстраивают целостную, единую композицию, имеющую логику развития, основываясь на знании особенностей музыкального языка в зависимости от стиля и жанра, передают свое прочтение музыкального произведения в завершённом виде.

Умение выражать музыкальную мысль через интонацию и умение создавать и воплощать интерпретацию музыкального сочинения являются метапредметными исполнительскими умениями музыкантов всех специальностей, обеспечивающими возможность воплощать осознанное посредством аналитических умений содержание

музыкальных произведений в собственной практической деятельности (исполнительской, композиторской, музыковедческой, преподавательской).

Заключение. Аналитические (умение понимать музыкальную семантику и умение вербализовать художественный образ) и исполнительские (умение выразить музыкальную мысль через интонацию и умение создавать и воплощать интерпретацию музыкального сочинения) умения выделяются автором как метапредметные, т.е. универсальные, общеучебные умения музыкантов всех специальностей.

Развитие выделенных метапредметных аналитических и исполнительских умений происходит на протяжении всего периода обучения музыкантов, они формируются на предметах исполнительского и теоретического циклов и являются целью обучения студентов любой специальности. Интеграция этих умений позволит студентам после завершения обучения стать самостоятельными и востребованными специалистами в избранном виде музыкальной деятельности.

Список литературы

1. Почерней И.Н. «Метаумение» как категория педагогического тезауруса (опыт определения) // *Magister Dixit*. 2013. № 2. С. 247-253.
2. Белобородова В.В. Метапредметные аналитико-исполнительские умения как компонент профессионального мастерства музыканта // *Человек. Социум. Общество*. 2020. № 1. С. 4-8.
3. Сизова Е.Р. Теоретические основы развития системы классического музыкального образования в России. М.: АПКиППРО, Челябинск: ЧГИМ им. П.И. Чайковского, 2008. 155 с.
4. Орлова Т.С. Сущностные характеристики восприятия музыки как вида учебной деятельности учащихся ДМШ // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2015. № 10-3. С. 67-70.
5. Щеглова Т.Т. Воспитание творческого отношения музыканта к авторскому тексту // *Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве*. 2020. № 18. С. 70-78.
6. Ярмухаметова Р.С. Семантическая природа речевой и музыкальной интонации // *Известия Самарского научного центра Российской Академии Наук. Социальный, гуманитарные, медико-биологические науки*. 2018. Т. 20. № 1. С. 91-97.
7. Блок О.А. Развитие творческого восприятия обучающихся музыкантов в классах инструменталистов // *Мир науки, культуры, образования*. 2022. № 1 (92). С. 142-144.