

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ: КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ

УДК 378.1

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-96-103>

Виктория Евгеньевна ПАВЛОВА,

преподаватель кафедры специального фортепиано,
заведующая кафедрой межпрофессиональных дисциплин,
Филиал «Центральная музыкальная школа-Академия
исполнительского искусства» «Сибирский»,
Кемерово, Российская Федерация,
e-mail: 89069764326@mail.ru

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена особенной значимостью коммуникативного взаимодействия в работе с одаренными детьми. Цель статьи – установить, какую роль играет коммуникативное взаимодействие в музыкально-творческом педагогическом процессе. В статье теоретически обоснованы педагогические условия, способствующие повышению эффективности подготовки обучения музыканта-исполнителя. Раскрыта сущность взаимодействия преподавателя по классу специального фортепиано в работе с одаренными детьми филиала ЦМШ-АИИ «Сибирский». Определены принципы, формы и методы работы с обучающимися. Разработана организационно-методическая система обучения одаренных детей. Выделены и охарактеризованы психолого-педагогические условия творческого взаимодействия ученика и преподавателя в классе специального фортепиано. Разработаны критерии развития исполнительских качеств в системе непрерывного музыкального образования и воспитания одаренных детей.

Ключевые слова: коммуникации, коммуникативное взаимодействие, одаренный ребенок, профессиональное образование, профессиональная ориентация, педагогический процесс.

Для цитирования: Павлова В. Е. Реализация концепции обучения одаренных детей в музыкальных школах: коммуникативный аспект // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №3 (50). С. 96–103. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-96-103>

IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF EDUCATION OF GIFTED CHILDREN IN MUSIC SCHOOLS: COMMUNICATION ASPECT

Victoria E. Pavlova, Teacher of the Department of Special Piano,
Head of the Department of Interdisciplinary Disciplines, the Branch
of the “Central Music School-Academy of Performing Art” «Sibirsky»,
Kemerovo, Russian Federation, e-mail: 89069764326@mail.ru

Abstract: The relevance of the article is due to the special significance of communicative interaction in working with gifted children. The purpose of the article is to establish what

role communicative interaction plays in the musical and creative pedagogical process. The article theoretically substantiates pedagogical conditions that contribute to increasing the effectiveness of training for a performing musician. The essence of the interaction of a teacher of a special piano class in working with gifted children of the branch of the Central Music School-All «Sibirsky» is revealed. The principles, forms and methods of working with students are defined. An organizational and methodological system for teaching gifted children has been developed. The psychological and pedagogical conditions for creative interaction between student and teacher in a special piano class are identified and characterized. Criteria for the development of performing qualities in the system of continuous music education and education of gifted children have been developed.

Keywords: communication, communicative interaction, gifted child, professional education, professional orientation, pedagogical process.

For citation: Pavlova V. E. Implementation of the concept of education of gifted children in music schools: communication aspect. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2023, no. 3 (50), pp. 96–103. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-96-103>

В статье автором исследуется проблема коммуникативного взаимодействия в концепции обучения одарённых детей. Представлен практический опыт наблюдений коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе работы с одарёнными детьми.

Основная цель заключается в установлении роли коммуникативного взаимодействия в музыкально-творческом педагогическом процессе. В искусстве это исключительно многоплановый и диалектически сложный процесс. Его многообразие состоит в том, что наряду с непосредственным взаимодействием педагога и ученика, возникают связи иного плана – высоко технологического, исторического и содержательного.

На индивидуальных уроках обучения игре на фортепиано происходит творческое взаимодействие двух личностей, индивидуальностей, иначе говоря, двух психологий.

Профессиональный музыкант-исполнитель должен обладать обширным кругом качеств и компетенций. Кроме основных профессиональных исполнительских качеств: развитая исполнительская техника, навыки чтения с листа, музыкальный слух, чувство ритма, музыкальная память и другие, важно развивать такие качества как, творческое мышление, воображение, стрессоустойчивость, целеустремлённость и коммуникативность. Особенно необходимо знание психологических механизмов взаимоотношения преподавателя и ученика [10]. Следует отметить, что с точки зрения психологических аспектов этих взаимоотношений происходит психологический контакт двух личностей, который тесно связан с моментом профессионального коммуникативного взаимодействия.

«Как ни парадоксально звучит, но научить играть ученика нельзя, можно лишь помочь ему научиться играть, понимать и выражать содержание музыки. Поэтому главной задачей педагога является «открытие» ученика для

себя, понимание его возможностей и перспектив, после которого нужно стремиться помочь ему «открыть» себя, понять свои сильные и слабые стороны. В конечном итоге именно это помогает «открыть» музыканта для искусства. Преподаватель и ученик в совместной работе открывают новое, иными словами, совместно учатся. Постигая ученика, учитель постигает самого себя» [4;22].

Один из важных вопросов в музыкально-творческом педагогическом процессе: что развивать у ученика? У талантливого ученика важно развивать его индивидуальное начало, именно это ему легче всегодается, так как обусловлено задатками. У среднего ученика необходимо развивать всё и тщательно следить за малейшим проявлением индивидуальности и сосредотачивать внимание именно на этом, что будет стимулировать его дальнейшее развитие [6]. Очень интересен на практике метод психологического эксперимента. Он применим к талантливым ученикам. В своей педагогической деятельности я часто обращаюсь к такому эксперименту. Даю некоторым ученикам программу повышенной сложности, т. е. сознательно заставляю ученика преодолеть определенный психологический барьер, но, именно это для будущего пианиста открывает большие перспективы. Конечно, этот метод возможно применить только с одарёнными детьми, именно такие дети обучаются в Филиале «Центральной музыкальной школы – Академии Исполнительского Искусства» «Сибирский». В данном образовательном учреждении обучаются только одарённые дети. На данный момент «ЦМШ – АИИ» является образцом системы непрерывного музыкального образования. Эта система включает в себя все этапы обучения; начальное общее образование; среднее профессиональное образование; высшее образование. В Детских музыкальных школах и Детских школах искусств дети обучаются по общеразвивающим и предпрофессиональным программам. В «ЦИШ – АИИ» с самого начала её основания и по сей день, дети обучаются по интегрированным программам. Их особенность в том, что помимо специальности и музыкально-теоретических дисциплин, воспитанники изучают общеобразовательные предметы. Хотелось бы отметить, что программы по специальности тоже имеют существенные отличия. Это касается и контрольных срезов, и содержания программы, и репертуарного списка.

«Развитие индивидуально-направленного типа самоконтроля должно быть предметом заботы педагога. Для воспитания в учениках самостоятельности полезно, чтобы они время от времени сами, без помощи педагога, выучивали небольшие произведения. Разученные таким путем пьесы полезно прослушать на классных собраниях, с последующим обсуждением и выявлением достоинств и недостатков» [1;26].

Огромное значение в обучении ученика имеет слово. Какова же психологическая сторона воздействия слова. Замечания и объяснения преподавателя должны быть грамотными, логичными и профессиональными.

Существует опасность создания замечаниями педагога отрицательной эмоционально психологической атмосферы. Позитивное замечание нацеливает на выполнение поставленных задач, а негативное возбуждает сопротивление. Евгений Михайлович Тимакин – талантливый пианист-педагог, воспитал целую плеяду выдающихся исполнителей. Будучи мудрым педагогом и первоклассным методистом, говорил, что «каждый ученик – это книга, которую мы должны изучать» [12;121].

Существуют и некоторые специальные психологические приемы, помогающие справляться с той или иной трудностью. Одним из них является прием «замещения представления в сознании», который заключается в том, что представление о сущности того или иного выразительного средства, исполнительского движения временно заменяется иным – сопутствующим или контрастным. В практике такой метод применяется зачастую интуитивно, что приводит к эпизодичности использования этого важного психологического приёма организации двигательного аппарата. Частично такой приём используется в практике с давних пор под названием «отвлечение внимания» [2]. Порой излишнее внимание к самому процессу игры вызывает слишком большую волевую активность исполнителя, что приводит к скованности. Возможен и другой вариант – контрастная замена представления, при которой выделяются противоположные качества процесса. «Обратное» представление помогает уяснить границы и сущность основного представления. Так, плохо получающиеся эпизоды *fortissimo* поиграть *pianissimo*, а пассаж *legato* – *non legato*. Суть и корректирующей и контрастной замены представлена в том, что они связаны, с уточнением конкретной задачи, стоящей перед исполнителем, и тех границ, за пределами которых нарушаются условия ее успешного решения. В то же время такие приёмы зачастую могут успешно выполнять и чисто субъективно психологическую роль, позволяя освободиться от нежелательных привычек, снять опасность «заигранных» мест. Они призваны выполнять и образно художественную роль, позволяют расширить представление о содержательных моментах сочинения. Естественно, психологическая сторона деятельности педагога в процессе общения с учеником на этом не исчерпывается, существует много и других способов психологического воздействия на ученика [11]. «По словам Гегеля, любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым стоящим перед ним человеком. Этим художественное общение радикально отличается от научной, технической, деловой коммуникации» [3; 23].

Я остановлюсь на тех, которые помогают мне в работе с моими учениками. В процессе совместной работы учителя и ученика важную роль играет личность учителя, его умение найти подход к ученику, владеть аудиторией [3].

Для выполнения важных педагогических задач для преподавателя необходимы – эмоциональность, инициативность, творчество, способность к собственной интерпретации, исполнительская воля и самообладание [5].

По мнению А. Д. Алексеева, преподаватель должен:

- 1) воспитать у ученика общую культуру, т. е. мировоззрение и моральные качества;
- 2) привить ученику музыкальную культуру, развить музыкальный слух;
- 3) обучить умению высказываться средствами своего инструмента;
- 4) воспитать исполнительские качества: волю к воплощению музыки, к общению со слушателями и к воздействию на слушателя [1].

Мильштейн Я. И. говорил: «Надо избегать в работе с учеником готовых рецептов, подсказок. Задача педагога заключается в том, чтобы развивать в ученике инициативу, укрепить в нем стремление к самостоятельному поиску, стремление самому находить, отыскивать верные решения. Велика роль в этом поиске интуиции. Надо лишь знать, что интуиция обычно приходит к ученику тогда, когда многое им уже обдумано, проверено, опробовано. Она может открыть ученику сразу все, но может ограничиться и отдельными частными находками, касающимися средств выражения, деталей, чувства меры и многого другого» [7; 213].

«Софроницкий как-то хорошо подметил, что в нотах, в сущности, написано все, и в то же время ничего. Если учесть вторую половину этой формулы, то искусство пианиста любого возраста – искусство авторское. Пианист должен найти для исполняемой им музыки «язык», понятный людям его времени. Он должен быть по-новому выразителен. В этом и заключается его авторство или, точнее, соавторство с тем композитором, которого он играет» [7:209].

Очень интересными и своеобразными были приёмы общения и воздействия на ученика на занятиях у Г. Г. Нейгауза. Среди них были меткие выражения, образные сравнения, великолепные показы за инструментом. Неудивительно, что на его уроках, даже скромные, незаметные, малоодаренные ученики, были втянуты в атмосферу высокой требовательности, могли сделать то, что трудно было от них ожидать [9].

Главная цель, которую преследовал Нейгауз, работая с учениками, была как можно скорее стать ненужным ученику... «УстраниТЬ себя, во-время уйти со сцены, то есть привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания и умения добиваться цели, которые называются зрелостью, порогом, за которым начинается мастерство» [9:187].

Для достижения наивысшей педагогической цели, необходимо, чтобы преподаватель, обладая тонким эстетическим видением окружающего мира, понимая психологию ученика, умел обеспечить творческий контакт на уроке, способствовал воспитанию у ученика таких качеств, как воля,

настойчивость, инициатива, а все это достигается путем совместного творчества [7].

В статье описаны и проанализированы наблюдения коммуникативного взаимодействия в обучении одарённых детей.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача создания культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства [8].

Задача комплексов – формирование доступности великой русской культуры для населения Российской Федерации. Одной из частей такого культурного кластера стал Филиал «Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства» «Сибирский».

Главная задача образовательного учреждения – воспитание музыкантов-исполнителей высочайшего класса. Для достижения поставленной цели осуществляется выявление в младшем возрасте, конкурсный отбор и развитие музыкально одарённых детей Кемеровской области и других субъектов Российской Федерации. Образовательный процесс у будущих музыкантов связан с выработкой качеств, необходимых для самореализации в выбранной профессии. Основополагающим принципом становится коммуникативное взаимодействие, у воспитанников филиала появилась возможность обучаться у одних и тех же преподавателей по специальности, переходя из одной ступени образования к другой.

Осуществляя преподавательскую деятельность в Филиале ЦМШ-АИИ «Сибирский» в течение двух лет, наработан опыт в вопросе коммуникативного взаимодействия преподавателей и обучающихся. Следует подчеркнуть, что развивает учащихся, повышает уровень их учебной и профессиональной работы взаимодействие с кураторами, ведущими московскими преподавателями ЦМШ-АИИ. В рамках учебного процесса воспитанники Филиала проходят серьезную подготовку. В 2021–2022 учебном году ведущими преподавателями ЦМШ-АИИ г. Москва было проведено свыше 800 мастер-классов с учащимися Филиала. Также специалисты ЦМШ-АИИ осуществляют промежуточную и итоговую аттестацию, тем самым стимулируя одарённых детей, которые получают профессиональное музыкальное образование. Мастер – классы, проходящие онлайн, особо интересны, они проходят в формате видеоконференции на дисклавире. Дисклавир – это высокотехнологичная разработка традиционного акустического рояля, который дополнен специальной системой, она способна фиксировать малейшие детали исполнения и в точности воспроизводить работу всего фортепианно-

го устройства. Если соединить два Дисклавира друг с другом по сети Интернет, то можно в реальном времени передавать игру музыканта с одного инструмента на другой, находящийся в любом уголке мира. Именно так проходят занятия с учащимися Филиала «Сибирский». В этом случае можно говорить о коммуникативном взаимодействии на основе высоких технологий.

Одним из новых направлений в работе стало проведение мастер-классов с учащимися ДМШ и ДШИ города Кемерово и области. Первое «пилотное» мероприятие было проведено специалистами кафедры Специального фортепиано. В настоящее время, результатом этой работы является повышение качества подготовки концертных и конкурсных программ, раннее профессиональное ориентирование, повышение престижа музыкального образования для многих учащихся. Для детей созданы уникальные условия для обеспечения непрерывного музыкального образовательного процесса на самом высоком уровне.

И, конечно, успешное обучение ученика, его развитие и дальнейшая профессиональная ориентация никогда не состоятся без наличия грамотного, высококвалифицированного преподавателя. В современных условиях преподавателям предоставлены широкие возможности для повышения своего профессионального уровня. И очень отрадно, что это востребовано. Ученики Филиала ежегодно участвуют в Летней творческой школе, в свою очередь преподаватели Филиала проводят открытые мастер-классы в рамках творческого проекта «Всероссийский онлайн-курс по музыкальной педагогике» в режиме телемоста на Федеральной территории «Сириус». В 2021–2022 и 2022–2023 учебном году я прошла курсы повышения квалификации у своих наставников, выдающихся преподавателей, профессоров ЦМШ-АИИ в Москве и в Образовательном фонде «Талант и успех» по программе «Особенности работы с одарёнными детьми в системе музыкального образования» на Федеральной территории «Сириус».

Таким образом, обеспечивая и сохраняя традиции профессионального образования, школа проявляет интерес и активность, коммуникативно взаимодействуя, создает особую активную творческую среду, которая, безусловно, способствует развитию учащихся, преподавателей и учреждения в целом.

Подведя итоги, можно отметить – что коммуникативное взаимодействие является одним из основных видов в организации успешного учебного процесса в классе специального фортепиано. И если будет создана образовательная среда, где в психологически комфортных условиях происходит организация образовательного процесса, отличающегося целостностью, высокой функциональностью и креативностью, то обучение будет более успешным.

Список литературы

1. Алексеев А. Д. Методика обучение игре на фортепиано: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. 280 с.
2. Алиева К. Р. Психология формирования творческого потенциала личности: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009. 145 с.
3. Байбикова Г. В. Основы музыкально-педагогического общения: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. 132 с.
4. Баринова М. Н. Очерки по методике фортепиано: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. 192 с.
5. Грехнев В. С. Культура педагогического общения: книга для учителя. Москва: Просвещение, 1990. 144 с.
6. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений. Москва: Политиздат, 1988. 319 с.
7. Мильштейн Я. И. Вопросы теории и истории исполнительства: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. 264 с.
8. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года (утверждены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204): URL: https://digital.tatarstan.ru/file/pub/pub_1960762.pdf
9. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2017. 264 с.
10. Немов Р. Общие основы психологии: учеб. пособие. Москва: Владос, 2004. 687 с.
11. Савшинский С. И. Пианист и его работа: учебное пособие. Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. 276 с.
12. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста: учебное пособие. Москва: Музыка, 2009. 168 с.