

Групповой метод обучения в формировании интерпретационной культуры юных виолончелистов

М.Д. Иванова^{1,2}, Е.Г. Милюгина¹

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь, Россия

²ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского», г. Тверь, Россия

Для формирования интерпретационной культуры юных виолончелистов актуализирован групповой метод обучения в качестве дополнительного к индивидуальному. Определены содержание и структура интерпретационной культуры, выявлены проблемы формирования интерпретационных умений и навыков обучающихся. Описана система игровых заданий, ориентированных на решение проблем формирования интерпретационной культуры юных виолончелистов в групповой внеаудиторной деятельности.

Ключевые слова: музыкальная интерпретация, интерпретационная культура, дополнительное образование, групповой метод, импровизация, начинающие виолончелисты.

Актуальность проблемы формирования интерпретационной культуры юных виолончелистов определяется Федеральными государственными требованиями к содержанию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства «Струнные инструменты» [8] и положениями соответствующих программ организаций дополнительного образования [6]. К основным относится требование сформировать комплекс исполнительских знаний, мотиваций и готовности для обеспечения обучающимися убедительной творческой интерпретации исполняемого репертуара, включающего произведения разных эпох, стилей, жанров и форм.

Умение понимать и интерпретировать музыкальное произведение, важнейшее для исполнителей всех возрастов и специальностей, необходимо прививать юным музыкантам с начала знакомства с инструментом и развивать на протяжении всего периода обучения. Интерпретационные решения различаются индивидуальным прочтением текста, эмоциональным и ценностно-смысловым намерением исполнителя, уровнем владения элементами музыкальной выразительности (ритм, темп, агогика, мелодия, динамика) и др. Поэтому формирование культуры интерпретации требует сбалансированного развития технического мастерства и выразительности исполнения, понимания чувства стиля композитора и знания историко-культурного контекста его творчества.

Степень научной разработанности темы исследования. В связи с проблемой формирования интерпретационной культуры юных исполнителей исследователи говорят о воспитании их творческого мышления (С.В. Степанова [7, с. 5]), познавательной активности в мире искусства (И.Е. Молостова [5, с.130]), умения читать в нотном тексте

авторский замысел (М.Д. Корноухов [3, с. 16]) и использовать инструменты интерпретации – интонирование, метроритм, агогику, артикуляцию и др. (Д.А. Дятлов [2, с. 8]), а также о волевом включении личности в реализацию возможностей музыкальной интерпретации (Л.В. Вахтель [1, с. 5]). Эти подходы позволили нам определить содержание и структуру интерпретационной культуры юных виолончелистов, включив в нее знаниевую (знание терминологии для адекватного прочтения нотного текста, навык его анализа), мотивационно-ценностную (интерес к исполнительской деятельности, музыкально-слуховой опыт, способность к эстетической оценке) и творческую (развитое художественно-образное мышление, способность к творческому поиску индивидуальной интерпретации) составляющие, а также поведенческую установку на музыкальную коммуникацию (исполнительская компетентность).

Ключевой в решении поставленной задачи мы считаем идею С.О. Мильтоняна об интерпретации как ведущем виде музыкальной деятельности юного исполнителя, основанном на «желании (и умении) выразить свое индивидуальное мировосприятие через самостоятельное прочтение произведения» [4, с. 29]. Исторически исходной в музыке является групповая импровизация, и применить ее в современной педагогике искусства органично личности ребенка и ценностным ориентирам его обучения. Поскольку интерпретационная культура юного исполнителя определяется его коммуникативным намерением – желанием общаться с друзьями на темы музыки и на языке музыки, для ее формирования необходимо дополнить традиционные индивидуальные уроки групповым общением музыкантов во внеаудиторной деятельности.

Проблема исследования связана с определением педагогических условий формирования интерпретационной культуры юного исполнителя и разработкой соответствующего методического инструментария.

Цель исследования – разработать и апробировать систему игровых заданий, ориентированных на формирование интерпретационной культуры юных виолончелистов в условиях группового музицирования и музыкаловедчески ориентированного внеаудиторного общения.

Результаты исследования. Для формирования интерпретационной культуры юных виолончелистов мы на основе идей С.О. Мильтоняна разработали систему игровых заданий, основанных на групповом музицировании и общении обучающихся на музыкальные темы.

Перед апробацией разработанной системы мы провели диагностику уровня сформированности интерпретационной культуры юных виолончелистов на базе ДМШ при ГБОУ ТМК им М.П. Мусоргского. Общие ее результаты таковы: высокий уровень знаниевой составляющей показали 40% обучающихся, средний – 40%, низкий – 20%; высокий уровень мотивации – 40% обучающихся, средний – 20%, низкий – 40%; высокий уровень творческого развития не выявлен, средний показали 20%

обучающихся, низкий – 80%; высокий уровень коммуникативно-поведенческих установок показали 20% обучающихся, средний – 20%, низкий – 60%. Диагностика выявила недостаточно сформированный слуховой опыт обучающихся, их слабое практическое умение определить на слух средства исполнительской выразительности, несформированность умения исполнить произведение в заданном характере с использованием различных средств художественной выразительности и др. Таким образом, при достаточном уровне соответствующих теоретических знаний юные музыканты обнаружили слабое умение и низкую мотивацию применять их на практике, поскольку свою исполнительскую деятельность они ориентировали только на контролирующего ее на уроке педагога, но не на слушательскую аудиторию сверстников, равных им по уровню владения инструментом и интересующихся их музыкальными успехами.

Далее мы реализовали с обучающимися систему игровых заданий по формированию их интерпретационной культуры в групповом музицировании и общении в условиях внеаудиторной деятельности. Опишем разработанные задания подробнее.

1. Осмысление интерпретации как основы музыкальной коммуникации. Подготовьте рассказ об известном виолончелисте, выберите необходимый материал и видео- / аудиозаписи с понравившимся исполнением музыкального произведения. Чем привлекла вас эта его трактовка? Какое чувство / какую мысль хочет передать нам исполнитель? А как бы вы исполнили это произведение?

2. Оценка исполнения. Обсудите в группе выбранное для прослушивания произведение, выявите его эмоционально-образное содержание. На основе аудиозаписей сформулируйте свои впечатления о качестве исполнения, созданном исполнителем музыкальном образе и использованных средствах художественной выразительности. На начальном этапе используйте словарь эмоционально-образного содержания музыки.

3. Ритмические переключки. Сыграйте с друзьями в игру «ритмические переключки». Придумайте свой ритмический рисунок и передайте его своему товарищу; повторите его ритмический рисунок точно, как он был исполнен (можно хлопать в ладоши, топать, стучать, звенеть ключами). На втором этапе игры используется принцип «снежный ком»: определяется последовательность включения в игру участников, первый задает ритм, второй повторяет и добавляет свой, третий повторяет первый и второй и добавляет свой и т.д. Так возникает диалог – ритмическая коммуникация участников игры.

4. Вопрос-ответ. Задание выполняется на виолончели. Педагог обращается к каждому ученику по очереди с музыкальным вопросом-интонацией, а те должны дать ему свой ответ. Если возникают сложности с ответом, можно для выстраивания ритмического рисунка использовать так

называемые «кубики Л. Виноградова». По мере адаптации роль ведущего передается ученику, который вправе оставить придуманный педагогом вопрос или придумать свой и задать его товарищам.

5. *Музыкальная сказка.* Для игры выбирается хорошо знакомая всем сказка, например русская народная сказка «Колобок». Распределяются роли, обсуждается способ представления каждого персонажа, выбирается лейтмотив («Колобок-колобок, я тебя съем!»). Исполнитель роли Колобка придумывает свою мелодию (песню, которую он поет каждому персонажу), в процессе игры педагог читает текст сказки. После освоения правил игра усложняется: ее действие переносится в разные музыкальные эпохи, например в эпоху барокко. В этом случае ученики в музыкальном диалоге персонажей должны использовать средствами художественной выразительности этой эпохи, например трели, форшлаги и морденты в мелодической линии. На следующем круге игры выбирается другая эпоха, и в процессе импровизации музыкант вынужден адаптироваться к изменяющимся условиям игры, что способствует развитию техники исполнения и музыкального мышления. Игра может включать работу над мелодической точностью, темпом, динамикой и выразительностью.

6. *Многоголосная импровизация.* На основе выбранного баса выстраивается ритмико-гармоническое заполнение музыкальной пробы. Самый смелый ученик придумывает мелодию, другой выстраивает подголоски. Такой вид деятельности учит музыкантов слушать друг друга, реагировать на изменения в музыке и сотрудничать в реальном времени, что улучшает навыки коммуникации и взаимопонимания.

7. *Фанты.* Ученики задают друг другу различные музыкальные задачки: например, изобразить через игру погоду за окном, разговор двух людей, пение птиц и т.д. В такой импровизации музыканты выражают свои эмоции непосредственно, что способствует пониманию себя как личности и развитию способности выражать чувства в музыке.

8. *Снежный ком.* Описанная выше игра в ритмические переключки усложняется. Теперь участникам необходимо повторить небольшой мелодический фрагмент (два такта) по правилам всем известной игры. Во время импровизации необходимо помнить о предыдущих фрагментах мелодии, гармонических последовательностях и ритмах, чтобы создать связную композицию. Это тренирует память обучающихся и навык концентрации внимания.

По завершении апробации системы игровых заданий мы провели повторную диагностику уровня сформированности интерпретационной культуры юных виолончелистов и выявили его динамику. По показателям знаниевой, мотивационно-ценностной и коммуникативно-поведенческой составляющих 20% обучающихся перешли с низкого уровня на средний, по показателям творческого развития 60% обучающихся перешли с низкого уровня на средний. Таким образом, наряду с повышением уровня знаний и

мотиваций, мы отметили заметное влияние разработанной системы игр на творческое и коммуникативное развитие учеников.

В процессе наблюдений за реализацией описанных игр мы также сделали вывод, что музыкальная импровизация – мощный инструмент для развития обучающихся не только в музыкальной, но и в других видах деятельности. Она представляет собой процесс создания музыки «на ходу», без заранее подготовленного материала, что требует гибкости мышления, креативности, умения быстро принимать решения и точно реагировать на действия окружающих. Музыкальная импровизация способствует также формированию навыка анализа музыкальной формы, расширению музыкального кругозора посредством работы с различными стилями и жанрами в рамках импровизационной практики и обогащению репертуара. После каждой сессии импровизации юные исполнители анализируют свои действия, выявляют сильные и слабые стороны и планируют дальнейшие шаги для самосовершенствования, что развивает навыки самоанализа и рефлексии. Наконец, музыкальная импровизация способствует личностному росту, развивая такие качества юного музыканта, как уверенность в себе, независимость, открытость новому опыту и способность к саморегуляции. Таким образом, импровизация – это не просто способ музицирования, но и мощный образовательный и развивающий инструмент. Она способствует всестороннему развитию личности, улучшая технические навыки, творческие способности, эмоциональную выразительность и многие важные личностные качества. Регулярная практика импровизации может значительно обогатить жизнь любого музыканта и принести положительные изменения в его профессиональную и личную самореализацию.

Выводы. Проведенная работа убеждает нас в положительном влиянии группового метода обучения на различные аспекты образовательного процесса и развитие учащихся. Мы выделили следующие ключевые моменты. Учащиеся учатся работать в команде, взаимодействовать между собой, что способствует развитию коммуникативных навыков. Совместная работа над задачами помогает учащимся обмениваться знаниями и опытом, что создает условия для взаимного обучения и поддержки, когда более успешные ученики помогают менее успешным и наоборот. Групповые формы работы стимулируют развитие мотивации и ответственности обучающихся, поскольку они стремятся внести свой вклад в общий результат. В группе учащиеся сталкиваются с разными точками зрения и подходами к решению одной и той же задачи, что развивает их критическое мышление, аналитические способности и способность видеть проблему с разных сторон. В ходе групповой работы некоторые ученики берут на себя роль лидера, организуя работу группы, распределяя обязанности и координируя действия участников, что способствует развитию их лидерских качеств и управленческих навыков. Работая в группе, ученики

получают поддержку со стороны педагога и сверстников, что повышает уровень доверия и снижает стресс, связанный с обучением. Благодаря интерактивному характеру групповой работы учащиеся становятся более заинтересованными в предмете и готовы прилагать больше усилий для достижения целей, что ведет к повышению успеваемости и улучшению результатов обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вахтель Л.В. Формирование индивидуального стиля исполнительской деятельности студента средствами интерпретации музыкального сочинения: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.07. Курск, 2003. 20 с.
2. Дятлов Д.А. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02. Ростов н/Д, 2015. 27 с.
3. Корноухов М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании: методологический аспект: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. М., 2011. 48 с.
4. Мильтонян С.О. Педагогика гармоничного развития музыканта: новая гуманистическая образовательная парадигма. Тверь: РТС-Импульс, 2003. 213 с.
5. Молостова И.Е. Структура художественной интерпретации музыки // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 6. С. 24–27.
6. Образовательные программы Детской музыкальной школы при ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского». Тверь: ТМК им. М.П. Мусоргского, 2024. URL: <https://tmu.tverlib.ru/obrazovatelnye-programmy-detskoy-muzykalnoy-shkoly> (дата обращения: 01.02.2025).
7. Степанова С.В. Методика формирования исполнительских умений и навыков в процессе работы над художественным образом: начальный этап обучения виолончелиста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2007. 26 с.
8. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты» и сроку обучения по этой программе / утв. Министерством культуры Российской Федерации 12.03.2012. URL: https://culture.gov.ru/documents/ob_utverzhenii_federalnykh_gos352767/ (дата обращения: 19.02.2024).

Об авторах:

ИВАНОВА Мария Дмитриевна, преподаватель ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» (Россия, 170028, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 50), магистрант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: mariya-ivanova-92-92@mail.ru

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна, доктор филологических наук, доцент, профессор, кафедра русского языка с методикой начального обучения, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Россия, 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

Group teaching method in forming beginning cellists' interpretation culture

M.D. Ivanova^{1,2}, E.G. Milyugina¹

¹Tver State University, Tver, Russia

²Tver College of Music named after M.P. Mussorgsky, Tver, Russia

For forming the beginning cellists' interpretative culture the authors updated the group teaching method. The authors defined the content and structure of the interpretative culture concept, identified the problems of forming interpretative skills and abilities of beginning cellists and described a system of tasks aimed at forming the beginning cellists' interpretative culture in group extracurricular work.

Keywords: *musical interpretation, interpretative culture, additional education, group method, improvisation, beginning cellists.*

About the authors:

IVANOVA Maria Dmitrievna, teacher of the Tver College of Music named after M.P. Mussorgsky (Russia, 170028, Tver, Ordzhonikidze St., 50), master's student, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova St., 33), e-mail: mariya-ivanova-92-92@mail.ru

MILYUGINA Elena Georgievna, Doctor of Philology, Associate Professor, Professor of the Department of Russian Language with Methods of Primary Education, Tver State University (Russia, 170100, Tver, Zhelyabova St., 33), e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 13.04.2025.

Дата принятия рукописи в печать: 13.05.2025.