

УДК 378.016:[37.12:78]

Е. В. Бакшаева

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РОЛИ ДИРИЖЕРА-ХОРМЕЙСТЕРА

*Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Россия*

Аннотация. В статье представлено описание одной из экспериментально выявленных ролей учителя музыки, а именно роли дирижера-хормейстера. Проведен анализ подготовки студентов педагогического вуза к выполнению данной функции на основе программ изучения дирижерско-хоровых дисциплин. Обоснована необходимость применения методов активного обучения в классе хорового дирижирования в процессе подготовки будущего учителя музыки к роли дирижера-хормейстера, раскрыта их специфика, приведены примеры, подтверждающие их реализацию в системе высшего профессионального образования.

Ключевые слова: *системно-ролевая деятельность, дирижер-хормейстер, активные методы обучения, система подготовки будущего учителя музыки.*

Актуальность исследуемой проблемы. Деятельность учителя музыки сложна и многообразна. Она носит ярко выраженный социальный и творческий характер, требует наличия многих профессиональных знаний и умений. Это постоянно подчеркивают в своих исследованиях ведущие ученые – педагоги и музыканты Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Л. Г. Арчажникова, Л. А. Безбородова, Д. Б. Кабалевский, М. С. Осеннева и другие.

Как показали результаты эксперимента, а также опыт работы автора данной статьи по подготовке будущих учителей музыки, существует ряд специфических ролей, которые требуют от студента-музыканта комплекса профессиональных умений высокого уровня. И следовательно, представляют значительную сложность для выполнения. Одной из таких ролей является роль дирижера-хормейстера.

© Бакшаева Е. В., 2017

Бакшаева Елена Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры хорового дирижирования Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, г. Чебоксары, Россия; e-mail: lenabakshaeva14@gmail.com

Статья поступила в редакцию 20.06.2016

Методы, используемые в программе, не решают проблему полностью, одним из путей ее решения мы видим применение методов активного обучения. Тем более в условиях бакалавриата, где нет таких дисциплин дирижерско-хорового цикла, как практикум работы над школьной песней, музыкальная аранжировка, музыкальные стили, возрастает нагрузка на дисциплину «Класс хорового дирижирования» и хоровые дисциплины.

Материал и методика исследований. В ходе проведения исследования по подготовке студентов педагогического вуза к системно-ролевой деятельности был выявлен комплекс функций и ролей, присущих учителю музыки. Были использованы методы психолого-педагогического исследования: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, анкетирование, педагогический эксперимент.

Результаты исследований и их обсуждение. В педагогике существует множество подходов к рассмотрению различных аспектов деятельности педагога: системный, биографический, культурологический и др. Концепция совершенствования педагогических кадров посредством подготовки учителя к системно-ролевой деятельности, предложенная казанским ученым Н. М. Таланчуком, заслуживает особого внимания.

По мнению авторов, занимавшихся проблемами подготовки будущих учителей к системно-ролевой деятельности (В. Г. Максимов, О. Г. Максимова, С. П. Руссков и др.), последняя представляет собой целостный набор конкретных действий, обусловленных социальной позицией человека. Эти действия сформированы на основе социального опыта, усвоенных норм и правил. В ходе системно-ролевой деятельности личность воспроизводит и творчески преобразует окружающую действительность, самосовершенствуясь при этом как целостная деятельностная система.

Многогранность, многокомпонентность деятельности дирижера отмечают многие ученые, педагоги, музыканты-практики, подчеркивая, что помимо способностей, общих для всех исполнителей, дирижер должен не только иметь специальные теоретические знания, но и обладать целым комплексом профессиональных качеств. Известный советский дирижер и педагог И. А. Мусин говорит о том, что большое значение имеют «высокоразвитое слуховое внимание», «дирижерское видение» музыкального произведения, «ощущение образности движения музыкальной ткани», «понимание драматургии произведения», «волевые качества, умение общаться с коллективом» [7].

Анализируя структуру личности дирижера, Д. В. Никитин говорит о необходимости наличия у него профессиональных и психолого-педагогических качеств. «Профессиональные качества складываются из природной одаренности и специального обучения. К ним относятся профессиональная грамотность, широкий эстетический кругозор, мануальная техника и умение интерпретировать» [8].

Умение заразить коллектив единым настроением, внушить ему единую музыкально-исполнительскую идею, направить воображение в единое русло, по мнению известного педагога С. А. Казачкова, составляет основу дирижерского искусства. «Дирижер не поет за хор и не играет за оркестр, а лишь создает для этого наилучшие психологические предпосылки и возможности. Он освобожден от физического соприкосновения с инструментами, от непосредственного звукоизвлечения, от непосредственной физической борьбы с техническими трудностями, характерной для каждого отдельного музыканта. Взамен этого во сто крат (по сравнению с участниками хора и оркестра) возрастает роль дирижера как интерпретатора, его ответственность за замысел, за полную гармонию между формой и содержанием исполняемого» [6].

Среди психолого-педагогических качеств ведущая роль принадлежит гностическим (дидактическим) умениям – способностям передать свои знания другим лицам и обеспечить их усвоение. А для того, чтобы передать знания, необходимо их осмыслить и суметь облечь в доступную для изложения каждому исполнителю форму. В этом смысле роль дирижера-хормейстера очень близка профессии учителя. Как отмечает И. А. Мусин, «дирижерская специальность – это особый специфический вид музыкального исполнительства, хотя и базирующийся на развитых навыках инструментального исполнительства. Дирижер – не только исполнитель, но и педагог. Дирижер – руководитель исполнения» [7, с. 25].

Экспрессивные (умения ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, мимики и пантомимики) и суггестивные (волевое влияние на коллектив, зависящее от личностных качеств руководителя) способности, согласно Н. В. Басовой, относятся к гностическим умениям [3, с. 4].

К личностным качествам дирижера Д. В. Никитин относит организаторские и коммуникативные способности: «Решающее значение в формировании коммуникативных способностей имеют как психологические качества дирижера, так и определенные черты характера: доброжелательность, правдивость, искренность, принципиальность во взглядах и поступках, отзывчивость» [8].

Таким образом, как показывают исследования и практика, роль дирижера-хормейстера весьма обширна и включает в себя множество знаний, умений и навыков как из педагогической области, так и из сферы психологии: владение техникой дирижирования, методикой работы с хором, наличие хорошего музыкального слуха, владение голосом, хорошую музыкально-теоретическую подготовку и др. Роль дирижера-хормейстера также очень тесно связана со следующими ролями.

- Информатор. Дирижер должен не просто владеть достаточным объемом знаний в областях, важных для проведения работы с хоровым коллективом, но и уметь грамотно, логично и доказательно донести их до исполнителей.

- Искусствовед. Подразумеваются умение ориентироваться в жанрах и направлениях различных эпох, особенностях искусства разных стран, общая эрудиция, наличие обширных системных знаний.

- Организатор. Дирижер – руководитель коллектива, и ему приходится постоянно выступать организатором как учебной, так и сценической деятельности. Потому для него становится важным владение методикой организации воспитания и обучения.

- Актер. В нашем контексте имеется в виду сочетание в дирижере как педагогического артистизма (подчинение своего психологического состояния эмоциональной драматургии занятия), так и артистичности как таковой – пластики, мимики, ораторского мастерства. Взгляд в сочетании с мимикой – это один из главных способов воздействия руководителя на хоровой коллектив. В истории дирижирования известны случаи успешного управления хоровым коллективом только с помощью выражения глаз и мимики, так как именно они передают наиболее глубоко и выразительно внутреннее состояние человека. «Мимикой дирижер может показать как мгновенную реакцию на неточность исполнения интонации, ритма, так и восприятие музыкального произведения в целом. Мимике научиться невозможно, так как она является внешним отражением эмоций – состояний человека, поэтому развитие мимической палитры следует начинать с воспитания эмоциональной культуры» [1], [2], [9].

- Субъект коммуникации. По поводу решения учебных и воспитательных задач дирижеру всегда приходится выступать инициатором плодотворного общения с членами хорового коллектива. Потребность в общении, демократический стиль руководства, педагогический такт, способность к педагогической импровизации, наблюдательность, умение улавливать настроение не только отдельной личности, но и всего коллектива – необходимые качества личности и средства педагогического воздействия в рамках выполнения данной роли.

- Импровизатор. Под импровизацией мы понимаем не столько «способность сочинять стихи, музыку, речь без предварительной подготовки», сколько «гибкость» дирижера-хормейстера в процессе работы. Необходимы «умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, способность быстро переключаться с одних педагогических методов и приемов на другие, если первые оказываются недостаточно эффективными» [11].

Кроме того, как показывает практика, дирижеру-хормейстеру приходится часто выступать в роли концертмейстера (уметь аккомпанировать, читать нотный текст «с листа», подбирать на слух, транспонировать произведения в тональности, удобные для исполнителей) или хореографа (в случае введения в процесс выступления сценических движений, как, например, в хоровом театре).

Вместе с тем будущий учитель начинает подготовку к выполнению роли дирижера-хормейстера с уровня, уже достигнутого современным дирижированием, получая приемы дирижирования в готовом виде. И здесь обнаруживается следующая проблема – студент перенимает приемы только с внешней стороны, не схватывая их сущности.

Обучение дирижированию в педагогическом вузе проводится в следующих формах: занятия в классе, дома и практическая работа с хоровым коллективом. Во время занятий в классе роль хора выполняют пианисты, играющие партитуры. Дома же обучающийся дирижирует воображаемым хором.

Таким образом, студент не имеет постоянной возможности вплотную соприкоснуться со своим «инструментом» и основные дирижерские навыки приобретает в классе. Как подчеркивает И. А. Мусин, в этой ситуации «обучающийся “приобретает” жест, минуя все те побудительные механизмы, которые сопряжены с настойчивыми поисками необходимых средств дирижирования. Он не опирается на те ощущения, которые сопутствуют взыскательному отбору нужного, наиболее эффективного двигательного приема для выражения своих намерений. А именно эти сравнения, пытливые творческие поиски и развивают дирижерские качества музыканта» [7, с. 19].

На практическую работу с хором в условиях бакалавриата отпускается 40 % времени всего курса. В данных условиях огромную важность приобретает качество работы, выполняемой в классе. По мнению И. А. Мусина, определенные аспекты деятельности находятся «в неразрывной цепи механизма дирижерского воздействия: музыкальные представления дирижера – его двигательные ощущения – выразительные жесты – сознание исполнителей – процесс воплощения, – не должно быть пропущено ни одного звена. Так, например, при отсутствии у дирижера активного мышления не смогут возникнуть яркие музыкальные представления, а следовательно, не возникнут адекватные им двигательные ощущения; без чутких двигательных ощущений не смогут появиться выразительные жесты, отражающие музыкальные образы, способные оказывать воздействие на исполнителей» [7, с. 26].

И здесь педагогу целесообразно применять на уроках методы активного обучения.

Активность (от лат. *aktivus* – деятельный) – это черта характера человека, психическое качество, выражающееся в его усиленной деятельности.

Ученые-дидакты (И. Я. Лернер, Г. М. Муртазин, М. Н. Скаткин и др.) считают, что познавательная активность обучающегося выражается в стремлении учиться, имеется в виду не только внешняя активность ученика или студента, но и его внутренняя, мыслительная активность, преодоление трудностей на пути приобретения знаний, приложение максимума собственных волевых усилий и энергии в умственной работе.

Познавательная активность обучающегося, как считают психологи, – качество не врожденное и не постоянное, оно динамически развивается, может прогрессировать и регрессировать под воздействием образовательного учреждения, товарищей, семьи, труда и других социальных факторов. Отношение педагога и стиль его общения, успеваемость, настроение, успехи в учебе и положительные эмоции влияют на уровень активности обучающегося. Поэтому в рамках разных форм обучения познавательная активность у одного и того же ученика или студента резко меняется в зависимости от того, как педагог может активизировать обучающихся. Подлинное сотрудничество обучающего и обучаемого обеспечивает активную учебную деятельность каждого, доказывают учителя-новаторы Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, С. Н. Лысенкова, В. Ф. Шаталов и их последователи. Отличительные особенности методов активного обучения таковы:

- принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания;
- необходимо длительное время вовлеченности обучаемых в учебный процесс, поскольку активность должна быть не кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия);
- повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых путем самостоятельной творческой выработки решений;
- взаимодействие преподавателей и обучаемых посредством прямых и обратных связей [4, с. 187], [5], [10].

По сути, сам урок дирижирования в педагогическом вузе уже в определенной мере отвечает характеру активных методов обучения, так как является индивидуальным и регулярным, поскольку встречи со студентами происходят раз-два в неделю в зависимости от учебных планов разных курсов.

Активные методы обучения, использующиеся в профессиональной подготовке студентов к системно-ролевой деятельности и создающие такие условия, в которых студент занимает активную личностную позицию и в полной мере проявляет себя как субъект учебной деятельности, формируют творческое профессиональное мышление, вызывают интерес к обучению и к будущей профессиональной деятельности [5], [10].

Проектирование ситуаций реальной деятельности в учебном процессе вуза (ролевые игры), применение активных методов обучения, создающих благоприятные возможности для овладения знаниями и умениями, обеспечивающих сближение учебного процесса с будущей профессиональной деятельностью студентов, формируют у будущих учителей способность действовать в нестандартных и непредвиденных ситуациях. Акцент переносится с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность студентов, что способствует развитию гибкости мышления, выработке творческого подхода к деятельности, самостоятельности, максимальной активности обучающихся. В ходе подготовки учителей музыки в классе хорового дирижирования мы выделили следующие методы активного обучения:

- 1) практические занятия в форме бесед, позволяющие обеспечить осознание системности деятельности дирижера-хормейстера;
- 2) тематические дискуссии, обеспечивающие активное участие студента в обсуждении поставленных проблем;
- 3) тренинговые упражнения, необходимые для деятельности дирижера-хормейстера, направленные на формирование умений;
- 4) творческая и научная деятельность, ориентированная на формирование искусствоведческих и методических знаний, расширение кругозора будущего учителя музыки;
- 5) анализ и моделирование педагогических ситуаций, побуждающих студентов вникать в суть вопросов, с которыми на практике сталкиваются учителя, применять положения психологии, педагогики и методики к конкретным педагогическим ситуациям;
- 6) ролевые игры – как разыгрывание отдельных педагогических ситуаций, так и моделирование педагогической деятельности в процессе работы с хоровым коллективом. Применение данного метода дает возможность поупражняться в различных видах ролевого поведения, стимулирует мотивы учебной деятельности, учит контролировать чувства и эмоции, сокращает разрыв между обучением и реальными жизненными ситуациями, а также позволяет расширить и углубить процесс творческого самоопределения, самосовершенствования и творческого саморазвития студентов.

Резюме. Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: применение активных методов обучения в классе хорового дирижирования в ходе подготовки будущих учителей к выполнению роли дирижера-хормейстера является одним из важнейших условий, способствующих получению лучших результатов в работе педагога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакиаева Е. В. Профессиональные способности педагога-хормейстера // Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия. – Новосибирск, 2015. – № 3(10). – С. 121–123.
2. Бакиаева Е. В. Хормейстерская подготовка студентов к профессиональной деятельности учителя музыки // Общество, культура, личность: актуальные вопросы художественного образования. – М., 2014. – С. 87–94.
3. Басова Н. В. Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д. : Феникс, 2000. – 416 с.
4. Буланова-Топоркова М. В. Педагогика и психология высшей школы. – Ростов н/Д. : Феникс, 1998. – 526 с.
5. Иванова С. В. Подготовка будущих учителей иностранных языков к системно-ролевой деятельности // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 3(83). – С. 128–135.
6. Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. – М. : Музыка, 1967. – 110 с.
7. Мусин И. А. О воспитании дирижера : очерки. – Л. : Музыка, 1987. – 247 с.
8. Никитин Д. В. Немного о структуре личности дирижера // Молодой ученый. – 2013. – № 8. – С. 418–419.
9. Осокина Т. В. Особенности профессиональной деятельности учителя музыки как организатора // Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева. – 2007. – № 1(53). – С. 47–51.
10. Павлова Н. Ю. Подготовка будущих учителей к системно-ролевой деятельности в эстетическом воспитании учащихся : дис. ... канд. пед. наук : 13. 00. 01. – Чебоксары, 2003. – 210 с.
11. Словарь иностранных слов / под ред. И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. – М. : Юнвес, 1997. – 832 с.

**ACTIVE TEACHING METHODS IN THE TRAINING OF FUTURE MUSIC
TEACHERS TO PERFORM THE ROLE
OF CONDUCTOR-CHOIRMASTER**

I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical, Cheboksary, Russia

Abstract. The article describes one of the experimentally identified roles of the music teacher – namely, the role of the conductor-choirmaster. The analysis of the training of students of pedagogical high school to fulfill this role-based learning programs conducting and choral disciplines. The necessity of the use of active learning in the classroom choral conducting in the preparation of future music teachers in the role of conductor-choirmaster, disclosed their specificity, are examples to support their implementation in the system of higher education.

Keywords: *system-role-playing activities, conductor-choirmaster, active learning methods, system of training of the future music teacher.*

REFERENCES

1. *Bakshaeva E. V.* Professional'nye sposobnosti pedagoga-hormejstera // Nauchnye perspektivy XXI veka. Dostizhenija i perspektivy novogo stoletija. – Novosibirsk, 2015. – № 3(10). – S. 121–123.
2. *Bakshaeva E. V.* Hornejsterskaja podgotovka studentov k professional'noj dejatel'nosti uchitelja muzyki // Obshhestvo, kul'tura, lichnost': aktual'nye voprosy hudozhestvennogo obrazovanija. – M., 2014. – S. 87–94.
3. *Basova N. V.* Pedagogika i prakticheskaja psihologija. – Rostov n/D. : Feniks, 2000. – 416 s.
4. *Bulanova-Toporkova M. V.* Pedagogika i psihologija vysshej shkoly. – Rostov n/D. : Feniks, 1998. – 526 s.
5. *Ivanova S. V.* Podgotovka budushhih uchitelej inostrannyh jazykov k sistemno-rolevoj dejatel'nosti // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ja. Jakovleva. – 2014. – № 3(83). – S. 128–135.
6. *Kazachkov S. A.* Dirizherskij apparat i ego postanovka. – M. : Muzyka, 1967. – 110 s.
7. *Musin I. A.* O vospitanii dirizhera : ocherki. – L. : Muzyka, 1987. – 247 s.
8. *Nikitin D. V.* Nemnogo o strukture lichnosti dirizhera // Molodoj uchenyj. – 2013. – № 8. – S. 418–419.
9. *Osokina T. V.* Osobennosti professional'noj dejatel'nosti uchitelja muzyki kak organizatora // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I. Ja. Jakovleva. – 2007. – № 1(53). – S. 47–51.
10. *Pavlova N. Ju.* Podgotovka budushhih uchitelej k sistemno-rolevoj dejatel'nosti v jesteticheskom vospitanii uchashhihsja : dis. ... kand. ped. nauk : 13. 00. 01. – Cheboksary, 2003. – 210 s.
11. *Slovar' inostrannyh slov / pod red. I. V. Lehina, F. N. Petrova.* – M. : Junves, 1997. – 832 s.

© Bakshaeva E. V., 2017

Bakshaeva, Elena Vladimirovna – Candidate of Pedagogics, Associate Professor of the Department of Choral Conducting, I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University, Cheboksary, Russia; e-mail: lenabakshaeva14@gmail.com

The article was contributed on June 20, 2016