

Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры Астраханской области
Астраханский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского

65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

XIII Российский смотр-конкурс исполнительского мастерства
студентов музыкальных училищ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ПЕДАГОГИКА И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Материалы
Российской научно-практической конференции
12 апреля 2010 года

Содержание

I. Современное музыкальное образование: направления, методики, идеи

<i>Бакулев С. К.</i> Изучение курса методики в музыкальном колледже: задачи, трудности, перспективы (в порядке обмена опытом).....	с.1
<i>Алишев Т.А.</i> Из опыта преподавания музыкально-теоретических предметов на историко-стилевой основе.....	с.3
<i>Казанцева Л.П.</i> Образно-художественный анализ хорового произведения.....	с.8
<i>Лаврова К.Н.</i> О предмете «Музыкально-хоровая культура Южного федерального округа России» в обучении дирижеров-хормейстеров.....	с.15
<i>Хватова С.И.</i> Взаимодействие светской и духовной систем хорового образования и расширение возможностей профессиональной самореализации выпускников.....	с.17
<i>Баева С.П.</i> Музичирование как междисциплинарный метод развивающего обучения.....	с.23
<i>Баладжан А.Н.</i> Формирование умений и навыков музыкального развития у младших школьников посредством игры.....	с.26
<i>Лёзина Л.Г.</i> Двухуровневая модель обучения в классе дирижирования как отражение коммуникативной сущности дирижерского исполнительства.....	с.29
<i>Бабушкина С.В.</i> О значении анализа литературного и музыкального текста в работе над вокальным сочинением.....	с.33
<i>Ларина Н.Ш.</i> Некоторые аспекты звукоизвлечения в работе над музыкальной выразительностью в классе фортепиано.....	с.35

II. Социологические, психологические и физиологические аспекты музыкальной деятельности

<i>Кулибаба Н.Д., Кулибаба С.И.</i> Социализация и социальный профессионализм современного музыканта.....	с.39
<i>Смирнова Л.С.</i> Музыкальное мышление как проблема педагогики.....	с.45
<i>Смолина Н. Г.</i> К вопросу о развитии музыкального мышления у детей школьного возраста.....	с.48
<i>Мишина Т.В.</i> Путь к успеху.....	с.50
<i>Филёва Л.Н.</i> Психологическая подготовка учащихся к концертным выступлениям.....	с.52
<i>Чуканова Т.П.</i> Влияние искусства на формирование личности.....	с.55
<i>Хватова С.И., Крамаренко С.И.</i> Профилактика негативных физиологических явлений в обучении фортепиано на раннем этапе: к проблеме охраны здоровья школьника.....	с.58
<i>Занина В.А.</i> О певческом дыхании.....	с.64
<i>Нехай Т.Р.</i> Охрана певческого голоса у студентов-певцов.....	с.67
<i>Комяков С.Е.</i> О значении внутреннего слуха в пении и дирижировании.....	с.71

III. Музыкальное творчество: жанровые, содержательные и исполнительские аспекты

<i>Севастьянова С.С.</i> Музыкально-биографический фильм.....	с.75
<i>Мозгот С.А.</i> Некоторые аспекты исследования индивидуального пространства в искусстве.....	с.78
<i>Сальникова М.В.</i> Фортепианная танцевальная миниатюра как дневниковая запись романтика.....	с.83
<i>Шевченко О.В.</i> Категория «балладного страха» в «Лесном царе» И. Гёте – Ф. Шуберта.....	с.87
<i>Комаровских Г.В.</i> Исполнительский стиль В.В. Софроницкого в контексте звукозаписи.....	с.90
<i>Карпенко С.И.</i> «Маскарадный бал у богатого сановника» в третьей картине оперы Чайковского «Пиковая дама».....	с.93
<i>Голубинская К.О.</i> О музыкальном диалоге П.И. Чайковского.....	с.95
<i>Петров В.О.</i> Триптих «О Кейдже» Ивана Соколова: к проблеме театрализации исполнительского процесса.....	с.98

Давыдова С.А. Детские фортепианные пьесы Б. Чайковского в зеркале герменевтического анализа и музыкальная педагогика.....	c.101
Супрун Л.Б. Фортепианный цикл «Цветной дождь» К. Тушинка	c.104
Хрущева М.Г. О фортепианном сборнике Александра Корепанова «Сорок пять нетрудных пьес».....	c.106
Лысенко А.В. Обновление содержания фортепианного образования : к вопросу о введении национально-регионального компонента.....	c.109
Камратова А.Д. «Библейское слово» и его отображение в музыкально-образном содержании оратории-мистерии Йозефа Гайдна «Сотворение мира».....	c.119
Сафонова Ю.В. Идеи П. Г. Чайковского в области хоровой «оркестровки» (на примере его духовно-музыкальных сочинений).....	c.122
Дунчева Г.А. REQUIEM С.Слонимского: композиция, драматургия.....	c.125
Егоров Л.Н. Некоторые особенности дирижирования вокально-симфоническими произведениями.....	c.128
Алатарцев В.Я. К вопросу о дирижировании оркестровым аккомпанементом.....	c.129
Окунева П.А. Слово о Тангейзере	c.131
Жуманова Д.М. Чехов и музыка	c.133

IV. Музыкальная культура Астрахани: история и современность

Муликовский К.А. Исторический очерк Музыкальных классов Астраханского отделения Императорского Русского музыкального общества. Речь, произнесенная преподавателем музыкальных классов Астраханского отделения Императорского Русского музыкального общества К.А. Муликовским на акте 30 апреля 1900 года	c.137
Гусарова Е.В. «Звучала музыка в саду...» (из истории Казённого сада в Астрахани)	c.145
Бакулев С. К. Шестьдесят пять лет Великой Победы! И не только... ..	c.151
Серебрянникова Ю.В. Об исполнении фортепианных концертов для детей учащимися школ города Астрахани	c.155
Суменкова И.В. Духовная музыка в репертуаре детских и профессиональных хоровых коллективов Астрахани: проблема исполнения	c.158
Власенко Л.П. О сотворчестве композитора и дирижера-хормейстера (на примере исполнительской редакции камерной кантаты А. Рындина «Пчелы Персефоны» на стихи О.Мандельштама).....	c.161
Шетишелева О. В. Выразительность звучания современной хоровой музыки (на примере хоровых коллективов г. Астрахани).....	c.164
Сведения об авторах	c.169

Влияние искусства на формирование личности

Аккумулированный в искусстве социальный опыт, включает и эмоциональный опыт личности. Персонажи и события художественного произведения отражают реальность, что превращает произведение в зеркало чувств, мыслей, переживаний, жизненных ситуаций.

Объекты изображения искусства исторически обусловлены и изменчивы. Так, в соответствии с эстетическим идеалом Древней Греции внимание греков привлекает совершенство изображаемого предмета: красота человеческого тела, прекрасные вещи, прекрасные люди. По свидетельству Лессинга, греческие художники, изображавшие уродство, подвергались осуждению и несли наказание. Закон фивян повелевал облагораживать человеческую натуру при подражании. Искусство более позднего времени привлекает уже не только прекрасное, но и безобразное, изображая которое, писатель и художник стремятся через отрицание утвердить свой идеал прекрасного.

С точки зрения социальной психологии художник может рассматриваться как субъект деятельности, общения, коммуникаций, как участник коллективного творчества, член различных групп определенного общества. В этом аспекте следует изучать биографию, образ жизни художника, его личностные особенности (художественные потребности и способности).

Структура художественных потребностей изменяется во взаимосвязанных процессах филогенеза и онтогенеза. Те или иные потребности в восприятии искусства, творчества преобразуются, переживают периоды подъема и спада. Эта изменчивость определяется общественно-историческими условиями, в том числе развитием науки и техники. Например, до появления в XX веке кинематографа и цветомузыки отсутствовали и художественные потребности в них. В процессе онтогенеза место художественных потребностей в общей структуре потребностей, а также их структура и динамика в значительной степени определяются социально-демографическими признаками, особенностями жизненного пути, социальной средой и личностными свойствами людей.

Проявление художественных потребностей обычно начинается с потребности в восприятии произведений того или иного вида искусства. Особенно много известно о «запойном» чтении будущих писателей (О. Бальзак, Ф. М. Достоевский, А. М. Горький и другие).

Художник в детстве и юности в своем творчестве в свернутом, сокращенном виде как бы проходит путь исторического развития своего вида искусства. Особенно это хорошо и ясно прослеживается в стихотворчестве и живописи. Важную роль подражания в художественной деятельности наиболее высоко оценил известный живописец-сюрреалист С. Дали: «...когда Возрождение захотело подражать бессмертной Греции, - писал он, - из этого получился Рафаэль, Энгр желал подражать Рафаэлю, из этого получился ЭНГР,

Сезанн захотел подражать Пуссену – получился Сезанн.. Из тех, кто не хочет ничему подражать, ничего не выходит».

Благоприятная, талантливая среда стимулирует творческие способности. Вспомним Царскосельский лицей пушкинской поры, в котором царила особая творческая атмосфера, способствовавшая литературным и художественным занятиям, или сообщество русских композиторов XIX века «Могучая кучка».

Коммуникабельность, культура и этика общения являются профессионально необходимыми качествами личности художника. Специфика искусства, особенно в таких групповых, коллективных видах искусства, как театр, кино, музыка, требует более высокого коммуникативного потенциала, чем, например, у людей, имеющих дело с природой и техникой. Известный современный актер О. Табаков говорит: «Что такое профессия актера, режиссера, да и журналиста тоже? Это, по сути дела, изучение жизни... Поэтому хожу на вокзал, на рынок хожу, баню».

Отражение личности художника весьма наглядно представлено в портретной живописи. Достаточно внимательно посмотреть на портрет А. С. Пушкина или А. А. Ахматовой, выполненные разными живописцами чтобы убедиться в этом (например, известные портреты Ахматовой, принадлежащие кисти Н. Альтмана и К. Петрова-Водкина). Даже национальность живописца сказывается на изображении. Так, Пушкин и Ахматова в изображении испанского художника Луиса Ортеги выглядят испанцами.

Путем анализа художественных произведений можно выявить ценностные ориентации художника, понять мировоззренческую направленность его творчества, т. е. исследовать главный компонент в иерархическом строении личности, который является ее системообразующим свойством и, в конечном счете, направляет творчество художника. «Познать» мировоззрение художника можно только через его творчество (В.Ходасевич).

Хотелось бы остановиться на морально-эстетической, гуманистической роли творцов истинного искусства. «Гений и злодейство» - две вещи не только несовместимые, но и противостоящие друг другу.

А. Ахматова писала о Пушкине как о родоначальнике великой русской литературы XIX века, который «выступает как моралист». Подчеркивая присутствующий творчеству великих художников нравственный императив, она отмечала: «Это – столбовая дорога русской литературы, по которой шли и Толстой, и Достоевский... Пушкин видит и знает, что делается вокруг, - он не хочет этого. Он не согласен, он протестует - и борется всеми доступными ему средствами со страшной неправдой. Он требует высшей и единственной Правды».

Другой русский поэт – акмеист Н. Оцуп писал в 20-х годах: «Без этического основания поэзия – пустая забава. Поэт не может отказаться судить и оправдывать».

Большой художник всегда борется за социальную справедливость и даже поражением героя, его гибелью утверждает победу Добра. Достаточно вспомнить мировую литературную классику от В. Шекспира до Э. Хемингуэя, от А. С. Пушкина до М. А. Шолохова.

Проблема личности художника – важнейший аспект исследования искусства как творчества. Личность художника Гегель называл «творческой субъективностью». Личное начало в искусстве невозможно ни отрицать, ни умолчать. Роль и характер его необходимо исследовать.

Одним из аспектов такого исследования является рассмотрение компонентов творчества, что позволит понять то общее, закономерное, что присуще всем художникам, и в то же время откроет пути исследования особенностей каждого из них.

Среди компонентов творчества на первое место необходимо выдвинуть таланты. Хотя талант в своем генезисе – явление социальное, у отдельной личности он выступает в виде естественных задатков, природных дарований. Мерилом таланта является общественное значение творчества. Трудно, невозможно компенсировать отсутствие таланта знаниями, навыками. Но верно также и то, что талант увядает без широких познаний, без плодотворного направления, без мастерства и без труда.

Неотъемлемое качество талантливой натуры – трудолюбие и высшая трудоспособность.

Как компонент творчества, труд художника подразделяется на два вида: «работа над собой и непосредственный творческий процесс-труд по созданию произведения». «Работа над собой» - так назвал эту сторону творчества К. С. Станиславский, - в свою очередь имеет две различные, но тесно связанные между собой стороны-задачи: развитие технического мастерства и всестороннее духовное развитие.

Искусство – та форма общественного сознания, которая более всех других формирует и всесторонне развивает целостную личность человека, его индивидуальность.

Личный опыт с его богатством конкретных впечатлений – важнейший источник творчества. В сочинении музыки такой опыт играет немалую роль.

Интересна судьба Первой симфонии Д. Д. Шостаковича. Она была создана молодым 19-летним композитором. Сразу же симфония зазвучала на мировых эстрадах в исполнении крупнейших дирижеров – Тосканини, Стоковского, Вальтера. Симфония звучала как яркий музыкально-психологический образ 20-х годов.

Классики русской музыки XIX века неустанно работали над освоением музыкального богатства народа. Известно, какое огромное влияние она оказала на профессиональную музыку, создав, например, в России почву для переворота, совершенного Глинкой. Этот переворот стал основой национального развития русской реалистической музыки.

Другой компонент творчества – мировоззрение. Оно определяет направленность творчества.

Важнейшие компоненты творчества личности – эстетический и художественный вкус. Искусство немислимо без воплощения прекрасного, без выражения эстетического идеала. Застывших норм красоты нет. Вкус художника как бы отбирает из многих возможных вариантов наиболее совершенный и гармоничный.

Мастерство и творчество часто мыслятся как синонимы. Мастерство в широком смысле – это способность художественно видеть, мыслить и воплощать, создавать высокохудожественные произведения, владеть всеми компонентами творчества.

Талант, знание жизни, мировоззрение, вкус, мастерство – лишь некоторые, хотя и первостепенные компоненты творчества, характеризующие художника как личность.

Творческий процесс имеет две взаимосвязанные стороны: процесс становления и развития личности художника и непосредственный процесс создания художественного произведения. Исследования последнего, т.е. непосредственного творческого процесса – еще один аспект изучения искусства как творчества.

Едва ли не каждый художник, говоря о творчестве, прежде всего, вспоминает о вдохновении. Нередко считают, что оно является неперенным условием творческого акта. Правда, Н. А. Римский-Корсаков находил, что существует «хроническое» вдохновение как неотъемлемая сторона натуры художника, и тогда есть основание говорить о «вдохновенной натуре». Такой воистину вдохновенной натурой был П. И. Чайковский.

Способность творить вдохновенно – талант. Самим художником вдохновение ощущается как величайшая радость.

Фантазия и воображение – важнейшие творческие факторы искусства. Фантазия сплавляет жизненный материал с мыслью и чувством художника, преобразуя его в соответствии с замыслом и целью творчества. Фантазия созидательна. Ее высшая сила проявляется в способности выразить такой мир, который наиболее глубоко и правдиво раскрывает сущность реального мира. Это зависит не только от мощи фантазии, но и от того, чем она располагает: иногда из воли воображения, из хаоса материала возникает бледная, немощная тень образа, иногда безликая, а иногда вымученная, нереальная, внешняя, формальная схема. Все эти неудачи очень часто имеют в основе нечто общее: скудность идейного и жизненного материала, что приводит к скованности воображения.

Процесс непосредственного создания произведения искусства – в сущности, завершающий этап творческого процесса, а в более широком смысле всей творческой работы художника. Но каждое созданное произведение – это новое приобретение творческой личности художника. Одним из признаков истинного таланта является его способность к развитию совершенствованию.

Хватова С.И., Крамаренко С.И.

Майкон

Профилактика негативных физиологических явлений в обучении фортепиано на раннем этапе: к проблеме охраны здоровья школьника

Система принципов организации и совершенствования пианистического аппарата, основанная на ясном понимании его природы и функциональных