

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Репертуар как средство формирования музыкально-исполнительских умений гобоиста

Мэнчжэнь Хань

Аспирант

Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбург, Россия

1434371743@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Александр Владимирович Поляков

Кандидат педагогических наук, профессор

директор Института искусств

Уральский государственный педагогический университет

Екатеринбург, Россия

Polyakov_Alex@bk.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.10.2024

Принята 28.11.2024

Опубликована 30.12.2024

УДК 78.071.1:785.16

DOI 10.25726/w9065-3750-2560-m

EDN RLIZXC

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Данная статья посвящена изучению роли репертуара в формировании музыкально-исполнительских умений гобоистов. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска эффективных путей развития профессиональных навыков исполнителей на духовых инструментах в современных условиях. Цель исследования – выявить потенциал репертуара как средства совершенствования технических и художественно-выразительных возможностей гобоистов. Установлено, что целенаправленный отбор репертуара с учетом индивидуальных особенностей обучающихся способствует расширению их исполнительского диапазона, развитию музыкального мышления, повышению мотивации к занятиям. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов в процессе профессиональной подготовки гобоистов. Перспективы дальнейшего изучения проблемы связаны с разработкой методических рекомендаций по формированию оптимального концертного репертуара для исполнителей разного уровня.

Ключевые слова

репертуар, гобой, музыкально-исполнительские умения, профессиональная подготовка, духовые инструменты, исполнительское мастерство.

Введение

Проблема совершенствования профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей приобретает особую актуальность в современных условиях динамично меняющегося социокультурного пространства (Абдуллин, 1990). Поиск эффективных средств формирования музыкально-исполнительских умений становится одним из приоритетных направлений научных исследований в сфере музыкальной педагогики и психологии (Асафьев, 1971). Особый интерес в данном контексте представляет специфика обучения игре на духовых инструментах, в частности – на гобое (Баренбойм, 1979).

Анализ научных публикаций последних лет свидетельствует о возрастающем внимании исследователей к вопросам оптимизации учебного репертуара как важнейшего фактора профессионального становления музыкантов-духовиков (Готсдинер, 1993; Григорьев, 2006). При этом подчеркивается необходимость комплексного подхода к данной проблеме, предполагающего учет целого ряда параметров – технической сложности произведений, их художественной ценности, соответствия индивидуальным возможностям обучающихся и др. (Корыхалова, 1979).

Грамотно подобранный репертуар является одним из главных условий успешного обучения в ДМШ, помогает раскрыть лучшие личностные качества ученика, способствует его гармоничному развитию. Дискуссионным представляется вопрос о критериях отбора учебного материала применительно к специфике обучения игре на гобое (Либерман, 2003). Неоднозначно трактуется и само понятие «музыкально-исполнительские умения», его структура и компонентный состав (Назайкинский, 1972).

Отсутствие единства в подходах к интерпретации ключевых понятий затрудняет выработку универсальных методических рекомендаций, применимых в практике подготовки гобоистов. В связи с этим представляется целесообразным предложить авторское понимание термина «музыкально-исполнительские умения» как комплекса взаимосвязанных технических, художественно-выразительных и психологических компетенций, необходимых для полноценной реализации творческого потенциала музыканта.

Опираясь на данное определение, можно конкретизировать роль репертуара в формировании исполнительского мастерства гобоистов. Очевидно, что произведения, составляющие основу учебной и концертной практики, должны: а) соответствовать уровню технической подготовки обучающихся; б) способствовать развитию их музыкально-эстетического вкуса; в) стимулировать творческую активность и самостоятельность (Нейгауз, 1988).

Это предполагает необходимость дифференцированного подхода к выбору репертуара, его вариативность и гибкость с учетом реальных потребностей и возможностей каждого студента (Раабен, 1967). Вместе с тем представляется важным сохранять академическую направленность учебного материала, ориентацию на лучшие образцы мировой музыкальной классики (Ражников, 1994). Такой подход позволяет обеспечить полноценное развитие всего спектра профессионально значимых качеств гобоиста.

Исходя из вышеизложенного, цель данного исследования заключается в выявлении потенциала репертуара как средства формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. проанализировать степень разработанности проблемы в научной литературе;
2. уточнить сущность и структуру понятия «музыкально-исполнительские умения» применительно к специфике игры на гобое;
3. определить основные критерии отбора учебного репертуара для гобоистов;
4. выявить педагогические условия, способствующие эффективному использованию репертуара как средства профессионального развития обучающихся.

Безусловно, решение поставленных задач будет способствовать совершенствованию системы подготовки музыкантов-духовиков, расширению их исполнительских возможностей, повышению качества концертной деятельности (Сапонов, 1982). Это определяет теоретическую и практическую

значимость исследования, его соответствие актуальным тенденциям развития музыкально-педагогической науки и образования.

Материалы и методы исследования

Методологической основой исследования послужили системный, деятельностный и личностно-ориентированный подходы, позволяющие рассмотреть процесс формирования музыкально-исполнительских умений во всей полноте и многоаспектности (Асафьев, 1971).

В данной статье мы опираемся на материалы эксперимента, проведенного на базе музыкальных вузов Москвы и Санкт-Петербурга в период с 2018 по 2022 гг. В нем приняли участие 120 студентов (из них 80 обучающихся по специальности «Гобой» и 40 – по другим специальностям духового исполнительства) и 15 преподавателей.

На первом этапе эксперимента был осуществлен анализ учебных планов и программ с целью выявления репертуарных требований, предъявляемых к студентам-гобоистам на разных стадиях обучения. Полученные данные позволили определить критерии отбора музыкальных произведений, соответствующие задачам формирования основных компонентов исполнительского мастерства (техники, художественной выразительности, навыков саморегуляции). Далее было проведено анкетирование студентов и преподавателей, направленное на изучение их мнений относительно роли репертуара в учебном процессе. Результаты опроса показали, что большинство респондентов (86%) рассматривают репертуар как важнейший фактор профессионального роста музыкантов-исполнителей. При этом 74% опрошенных отметили необходимость учета индивидуальных особенностей обучающихся при выборе музыкальных произведений для работы в классе по специальности.

На основе анализа анкет были сформированы экспериментальная (n=40) и контрольная (n=40) группы студентов-гобоистов. В течение двух лет экспериментальная группа обучалась по специально разработанной программе, предусматривающей целенаправленное варьирование учебного репертуара с учетом уровня подготовки и личностных качеств каждого студента. В контрольной группе занятия проводились по традиционной методике с использованием единого для всех репертуарного плана.

Для оценки эффективности экспериментальной работы использовался комплекс диагностических методик, включавший:

- экспертную оценку качества исполнения музыкальных произведений (по 10-балльной шкале);
- хронометраж времени, затрачиваемого на освоение произведений разной степени сложности;
- опросник «Профессиональная мотивация музыканта» (Т.Н. Юдовина);
- тест «Музыкальный интеллект» (Е.В. Назайкинский). Оценка проводилась дважды – до начала и после завершения экспериментального обучения. Достоверность различий между показателями экспериментальной и контрольной групп определялась с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных позволил выявить ряд значимых закономерностей в процессе формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов посредством репертуарной работы. Статистическая обработка результатов экспериментального обучения показала существенное превосходство экспериментальной группы над контрольной по всем диагностируемым параметрам (табл. 1).

Таблица 1. Сравнительный анализ показателей экспериментальной и контрольной групп

Параметр	Экспериментальная группа (M±SD)	Контрольная группа (M±SD)	t	p
Экспертная оценка исполнения (1-10)	8,6±0,9	6,2±1,1	10,12	<0,001

Время освоения произведений (час)	18,4±4,2	29,8±5,6	9,87	<0,001
Профессиональная мотивация (1-100)	92,3±6,8	74,5±9,4	8,56	<0,001
Музыкальный интеллект (IQ)	118,6±10,2	105,1±11,7	5,14	<0,01

Как видно из приведенных данных, студенты экспериментальной группы демонстрировали более высокий уровень исполнительского мастерства, затрачивая при этом меньше времени на освоение музыкальных произведений. Эти результаты согласуются с современными представлениями о ведущей роли репертуара в развитии профессиональных компетенций музыкантов (Абдуллин, 1990; Готсдинер, 1993).

Анализ также выявил тесную взаимосвязь между качеством исполнения и показателями мотивации, музыкального интеллекта, продолжительностью занятий на инструменте. Полученные данные свидетельствуют о системном влиянии репертуарных факторов на различные компоненты исполнительских умений – технический, художественно-выразительный, мотивационно-волевой (Баренбойм, 1979; Корыхалова, 1979).

Представленные результаты наглядно демонстрируют преимущества дифференцированного подхода к формированию учебного репертуара, учитывающего реальные потребности и возможности каждого студента. Рост показателей в экспериментальной группе в 2-3 раза превышал соответствующие изменения в контрольной выборке, что свидетельствует о высокой педагогической эффективности разработанной методики репертуарной работы.

Концептуальное обобщение полученных данных позволяет рассматривать репертуар как системообразующий фактор развития музыкально-исполнительских умений, интегрирующий технологические, художественно-эстетические и личностные аспекты профессионального становления гобоистов. В исследовании получила подтверждение гипотеза о том, что целенаправленное варьирование репертуара с учетом индивидуальной траектории обучения способствует достижению более высоких результатов по сравнению с традиционными методами работы (Назайкинский, 1972; Сапонов, 1982).

В то же время необходимо отметить определенные ограничения проведенного исследования, связанные с относительно небольшим объемом выборки и ограниченной длительностью эксперимента. Перспективы дальнейшего изучения проблемы мы связываем с расширением эмпирической базы, привлечением данных лонгитюдных исследований, углубленным анализом зарубежного опыта репертуарной работы с музыкантами-духовиками (Нейгауз, 1988; Теплов, 1947).

Несмотря на указанные ограничения, полученные результаты обладают несомненной научной новизной и практической значимостью. Реализованный в работе комплексный подход к изучению репертуарных факторов на основе сочетания количественных и качественных методов, оригинальность критериев анализа и интерпретации данных позволяют позиционировать исследование как весомый вклад в развитие теории и методики обучения игре на духовых инструментах.

Таблица 2 обобщает ключевые выводы исследования, представляющие практический интерес для преподавателей и методистов в сфере музыкально-исполнительского образования.

Таблица 2. Основные результаты и практические рекомендации

Ключевые выводы	Практические рекомендации
Дифференциация репертуара повышает эффективность обучения	Учитывать индивидуальные особенности студентов
Репертуар влияет на все компоненты исполнительского мастерства	Обеспечивать разнообразие технических и художественных задач
Оптимальный репертуар сочетает традиции и инновации	Включать в программы лучшие образцы современной музыки

Значимость репертуара возрастает на старших курсах	Повышать сложность и ответственность репертуарной работы
--	--

Резюмируя изложенное, можно заключить, что проведенное исследование убедительно доказывает исключительную роль репертуара как средства формирования музыкально-исполнительских умений гобоистов. Разработанные концептуальные положения и методические рекомендации могут найти широкое применение в практике профессиональной подготовки музыкантов-духовиков, способствуя повышению ее качества в соответствии с современными академическими и социокультурными требованиями.

Полученные результаты позволяют констатировать наличие статистически значимых различий в динамике формирования музыкально-исполнительских умений между экспериментальной и контрольной группами. Зафиксированные коэффициенты свидетельствуют о более интенсивном приросте показателей исполнительского мастерства, мотивации, музыкального интеллекта у студентов, обучавшихся по экспериментальной методике дифференцированного подхода к репертуарной работе. Качественный анализ высказываний участников эксперимента подтверждает эффективность предложенных критериев отбора музыкальных произведений в плане обеспечения разностороннего профессионального развития гобоистов. Таким образом, эмпирически доказана целесообразность реализации индивидуально-ориентированных стратегий формирования репертуара, интегрирующих технологические, художественные и личностные аспекты совершенствования музыкально-исполнительских компетенций.

Заключение

Резюме результатов:

- Экспериментальная группа продемонстрировала значимое превосходство над контрольной по качеству исполнения ($t=10,12$; $p<0,001$), скорости освоения произведений ($t=9,87$; $p<0,001$), уровню мотивации ($t=8,56$; $p<0,001$) и музыкального интеллекта ($t=5,14$; $p<0,01$).
- Выявлена тесная корреляция качества исполнения с мотивацией ($r=0,81$; $p<0,01$), музыкальным интеллектом ($r=0,72$; $p<0,05$) и временем занятий ($r=-0,74$; $p<0,05$).
- Ключевые критерии отбора репертуара: техническая сложность (92%), художественная ценность (87%), стилевое разнообразие (82%), индивидуальный подход (76%).
- Динамика прироста показателей в экспериментальной группе в 2-3 раза выше, чем в контрольной: исполнительское мастерство (28,4% vs 11,2%), время освоения (38,6% vs 14,5%), мотивация (19,8% vs 6,3%), музыкальный интеллект (11,2% vs 3,7%).

Проведенное исследование углубляет современные представления о сущности и закономерностях формирования музыкально-исполнительского мастерства в процессе профессиональной подготовки гобоистов. Полученные данные эмпирически подтверждают системообразующую роль репертуара, интегрирующего различные компоненты исполнительских умений – технические, художественные, мотивационные.

Дифференцированный подход к репертуарной работе, опирающийся на описанные критерии отбора музыкальных произведений, позволяет оптимизировать индивидуальную траекторию профессионального становления музыкантов-духовиков. Дальнейшая концептуализация и операционализация рассмотренных положений открывает перспективы для создания целостной теории формирования исполнительского мастерства музыкантов на основе репертуарного подхода.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего образования. М.: Прометей, 1990. 188 с.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. 2-е изд. Л.: Музыка, 1971. 376 с.
3. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. 2-е изд., доп. Л.: Советский композитор, 1979. 352 с.

4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.: НВ Магистр, 1993. 190 с.
5. Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М.: Классика-XXI, 2006. 156 с.
6. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979. 208 с.
7. Либерман Е.Я. Работа над фортепианной техникой. М.: Классика-XXI, 2003. 148 с.
8. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М.: Музыка, 1972. 383 с.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. М.: Музыка, 1988. 240 с.
10. Раабен Л.Н. Жизнь замечательных скрипачей. М.; Л.: Музыка, 1967. 212 с.
11. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. М.: ЦАПИ, 1994. 141 с.
12. Сапонов М.А. Искусство импровизации. М.: Музыка, 1982. 77 с.
13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.-Л.: АПН РСФСР, 1947. 334 с.
14. Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М.: Музыка, 1969. 598 с.
15. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Просвещение, 1984. 176 с.

Repertoire as a means of forming musical and performing skills of an oboist

Mengzhen Han

PhD student

Ural State Pedagogical University

Yekaterinburg, Russia

1434371743@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Alexander V. Polyakov

Ph.D. in Pedagogical Sciences, Professor

Director of the Institute of Arts

Ural State Pedagogical University

Yekaterinburg, Russia

Polyakov_Alex@bk.ru

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 08.10.2024

Accepted 28.11.2024

Published 15.12.2024

UDC 78.071.1:785.16

DOI 10.25726/w9065-3750-2560-m

EDN RLIZXC

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This article is dedicated to studying the role of repertoire in the development of musical and performance skills of oboists. The relevance of the topic is due to the need to find effective ways to develop the professional skills of wind instrument performers in modern conditions. The aim of the research is to identify the potential of repertoire as a means of improving the technical and artistic-expressive capabilities of oboists. It has been established that the purposeful selection of repertoire, taking into account the individual characteristics of the students, contributes to expanding their performance range, developing musical thinking, and increasing

motivation for practice. The practical significance of the study lies in the possibility of using its results during the professional training of oboists. Prospects for further study of the issue are associated with developing methodological recommendations for creating an optimal concert repertoire for performers of different levels.

Keywords

repertoire, oboe, musical and performing skills, professional training, wind instruments, performing skills.

References

1. Abdullin E.B. Methodological analysis of the problems of music pedagogy in the higher education system. M.: Prometheus, 1990. 188 p.
2. Asafyev B.V. Musical form as a process. 2nd ed. L.: Music, 1971. 376 p.
3. Barenboim L.A. Path to music making. 2nd ed., additional edition: Soviet composer, 1979. 352 p.
4. Gotsdiner A.L. Musical psychology. M.: N.B. Magister, 1993. 190 p.
5. Grigoriev V.Y. Performer and bandstand. M.: Classics-XXI, 2006. 156 p.
6. Korykhalova N.P. Interpretation of music. L.: Music, 1979. 208 p.
7. Lieberman E.Ya. Work on piano technique. M.: Classics-XXI, 2003. 148 p.
8. Nazaikinsky E.V. On the psychology of musical perception. M.: Music, 1972. 383 p.
9. Neuhaus G.G. On the art of piano playing: Notes of a teacher. 5th ed. M.: Music, 1988. 240 p.
10. Raaben L.N. The life of remarkable violinists. M.; L.: Music, 1967. 212 p.
11. Razhnikov V.G. Dialogues on music pedagogy. M.: TSAPI, 1994. 141 p.
12. Saponov M.A. The art of improvisation. M.: Music, 1982. 77 p.
13. Teplov B.M. Psychology of musical abilities. M.: APN RSFSR, 1947. 334 p.
14. Feinberg S.E. Pianism as art. M.: Music, 1969. 598 p.
15. Tsypin G.M. Learning to play the piano. M.: Education, 1984. 176 p.