

ФГОУ ВПО «Челябинская государственная академия
культуры и искусств»

И. И. Щедрин

**ОБУЧЕНИЕ ДИРИЖИРОВАНИЮ
КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС**

**Учебное пособие
по
методике преподавания дирижирования
оркестром русских народных инструментов**

Челябинск, 2011

УДК 78.07(073)

ББК 85.315я73

Щ36

Утверждено на заседании кафедры оркестрового дирижирования 24 ноября 2010 г., протокол №4

Щедрин, И. И. Обучение дирижированию как педагогический процесс: учеб. пособие по методике преподавания дирижирования оркестром русских народных инструментов / И. И. Щедрин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. – 184 с.

ISBN 978-5-94839-238-7

Пособие в систематизированном виде освещает основные психологические, педагогические, организационные и методические аспекты учебно-воспитательного процесса в дирижёрском классе. Содержание структурировано по темам. К каждой теме приложен примерный перечень вопросов для самостоятельной работы. В конце помещены примерные вопросы к зачёту (экзамену) и библиографический список. Рассчитано на студентов музыкальных вузов, преподавателей оркестрового и хорового дирижирования средних и высших учебных заведений.

Рецензенты:

А. Д. Бакланов, зав.кафедрой народных инструментов ЧГИМ им. П. И. Чайковского, профессор, заслуженный артист РФ.

Б. П. Потеряев, профессор ЧГАКИ, заслуженный работник культуры РФ.

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГАКИ

ISBN 978-5-94839-238-7

©Щедрин И. И. 2011

©Челябинская государственная академия
культуры и искусств, 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Методическая подготовка преподавателя дирижирования как важное условие его педагогической деятельности.....	7
Тема 2. Учебное дирижирование в структуре педагогического процесса.....	19
Тема 3. Психофизические основы процесса обучения дирижированию...	35
Тема 4. Педагогические факторы учебно-воспитательного процесса в дирижёрском классе.....	55
Тема 5. Начальная стадия обучения дирижированию.....	81
Тема 6. Работа над музыкальным произведением как главное средство обучения и воспитания дирижёра.....	108
Тема 7. Самостоятельная работа учащегося в дирижёрском классе.....	132
Тема 8. Оценка умений и знаний учащихся по классному дирижированию.....	155
Примерные вопросы к зачёту (экзамену).....	178
Библиографический список.....	180

Введение

Прошло более 120 лет со дня первого публичного выступления Кружка любителей игры на балалайках под руководством В. В. Андреева. Выступления, положившего начало развитию народно-оркестрового искусства. За это время оно получило широкое распространение не только у себя на родине, но и за её пределами. Так, по данным международной энциклопедии «Оркестры и ансамбли русских народных инструментов», в настоящее время в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья функционируют 58 народно-оркестровых коллективов. Естественно, это далеко не полные сведения.

В нашей стране народные оркестры были и продолжают пока оставаться наиболее массовым видом коллективного инструментального музицирования. Сложилась своего рода система народно-оркестрового творчества, которую составляют, по самым приблизительным оценкам, более тысячи учебных оркестров школ искусств, училищ, вузов; несколько сотен самодеятельных (любительских) и около полутора сотен профессиональных и полупрофессиональных. Во главе каждого из этих разнообразных по своей функциональной направленности и исполнительскому уровню коллективов стоит дирижёр-руководитель. Наличие квалифицированного руководителя, энтузиаста является, как и во времена В. В. Андреева, важнейшим фактором создания и успешного функционирования оркестра.

С учётом этого обстоятельства в стране сформировалась широкая сеть средних и высших учебных заведений, ведущих планомерную подготовку дирижёрских кадров для оркестров русских народных инструментов. В рамках этих учебных заведений определилось содержание дирижёрского образования, состав учебных дисциплин, обеспечивающих формирование профессиональных способностей, овладение навыками и умениями, необходимыми для художественного руководства народно-оркестровым коллективом.

В комплексе многообразных учебных дисциплин, входящих в государственный образовательный стандарт народно-оркестровых

специализаций училищ и вузов, особое место занимает дирижирование, посредством которого формируются основные специальные, профессиональные качества будущих руководителей народных оркестров. Благодаря своей содержательно-целевой направленности дирижирование выступает своего рода интегратором всех других учебных дисциплин, венчая их пирамиду.

Столь важная, неповторимая роль дирижирования в подготовке руководителей оркестров русских народных инструментов (ОРНИ) требует особого внимания к качеству его преподавания как в средних, так и в высших учебных заведениях. А оно, в свою очередь, во многом зависит от уровня методической компетентности педагогических кадров, от того, насколько глубоко понимают они закономерности процесса обучения дирижированию, его педагогическую сущность, владеют методическими приёмами, умеют пользоваться ими на практике. Заложить основы методической грамотности будущего педагога-дирижёра призвана специальная дисциплина «Методика преподавания дирижирования».

Как недостаточно быть высокоодарённым и грамотным музыкантом, чтобы стать дирижёром, так и недостаточно быть дирижёром, даже талантливым и очень опытным, чтобы успешно выступать на поприще дирижёрско-педагогической деятельности. «Педагогические навыки основаны непосредственно на навыках исполнительских. Вместе с тем их нельзя отождествлять друг с другом», – писал по этому поводу И. А. Мусин (36, с. 136). А для успешного развития педагогических умений и навыков нужны и особые, собственно педагогические способности и специальные знания, которые и должна дать методика преподавания дирижирования.

В качестве самостоятельной учебной дисциплины в отечественных вузах методика преподавания дирижирования ведётся со 2-й половины 60-х годов прошлого века. Тем не менее основным источником информации для студентов большинства вузов продолжают оставаться лекции. Издано и централизованным путём распространено по учебным заведениям небольшое учебное пособие М. С. Колчевой «Методика преподавания дирижирования оркестром народных инструментов». Книга, безусловно, ценная и полезная, однако в ней более одной трети занимает описание элементов мануальной техники, которое, собственно говоря, к методике преподавания прямого отношения не имеет. В то же время сама

методическая проблематика представлена порой весьма скупо, а многие важные темы отсутствуют вообще. Самое главное состоит в том, что пособие издано в 1983 году тиражом всего 700 экземпляров и давно стало недоступным для большинства нуждающихся в нём.

Такое положение в лучшую сторону почти не меняется. В последние годы вышли содержательные работы И. С. Букреева, Г. Л. Ержемского, Б. Ф. Смирнова, В. В. Чистякова и др. Но они посвящены главным образом анализу разных аспектов дирижёрского исполнительства. Вопросы же дирижёрской педагогики, даже там, где они вроде бы запрограммированы названиями книг, занимают весьма незначительное место, нося эскизный характер. Так, В. В. Чистяков отводит им всего порядка 10 страниц (59, с.148 – 158).

Что же касается работ чисто методической направленности, то они, если и выходят из печати, издаются на региональном уровне опять-таки весьма ограниченным тиражом, поэтому оказываются достоянием локального круга учебных заведений, если вообще выходят за рамки вуза, в котором преподаёт автор. К числу таких работ относится и учебное пособие автора этих строк «Обучение и воспитание дирижёра», выпущенное в 1997 году тиражом 200 экземпляров, которое давно разошлось преимущественно в пределах Уральского региона. Словом, потребность в специальной методической литературе по-прежнему остаётся очень острой.

Эти обстоятельства и подтолкнули на повторное обращение к проблемам методики преподавания дирижирования русским народным оркестром. Представляемое вниманию читателей новое учебное пособие основано на базе вышеназванного. Вместе с тем оно содержательно и структурно основательно переработано с учётом современных достижений психолого-педагогической, музыковедческой науки и результатов собственного продолжительного преподавательского опыта, дополнено рядом новых тем. Данное учебное пособие, в котором обучение дирижированию предстаёт как сложный педагогический процесс, вовсе не претендует на полноту и законченность освещения соответствующей многообразной проблематики. Оно лишь является ещё одним шагом в обобщении накопленных материалов, посильным вкладом в совершенствование дирижёрской подготовки руководителей русских народных оркестров.

ТЕМА 1. Методическая подготовка преподавателя дирижирования как важное условие его педагогической деятельности

Что представляет собой методика преподавания дирижирования? Где находятся её истоки и основания? Надо ли её разрабатывать и изучать? Не достаточно ли самому педагогу глубоко овладеть дирижерским мастерством, чтобы передавать его своим ученикам? Разве можно стать квалифицированным преподавателем дирижирования по книжкам? Ведь если нет педагогического таланта, то никакое изучение методики не поможет. А если талант есть, то он сам обеспечит высокий уровень педагогического профессионализма. Эти и подобные им издавна звучащие вопросы-утверждения не утратили своей остроты до сих пор. В открытой, а чаще всего в завуалированной форме, их все еще приходится слышать и от студентов, и даже от некоторых преподавателей дирижирования.

Для того чтобы разобраться в этих вопросах, для начала подчеркнем, что речь об изучении методики идет в связи с подготовкой преподавателя дирижирования, а не просто дирижера. Такое подчеркивание вовсе не означает недооценки роли собственно дирижерской подготовки. Наоборот, оно предполагает ее высокий уровень, ибо без нее стать преподавателем дирижирования попросту невозможно. Не умея дирижировать, не научишь этому другого. Но достаточно ли быть высоким профессионалом в том или ином виде деятельности, то есть хорошо знать свой предмет, чтобы преподавать его? Не надо, думается, особых доказательств, чтобы ответить отрицательно. Сама жизнь, педагогическая практика показывает, что не из каждого мастера своего дела получается такой же мастер-воспитатель молодых специалистов.

Обучение дирижированию – это самостоятельный, ныне широко распространенный вид деятельности. И как таковой имеет свою специфику, свои закономерности, правила, принципы, технологические приёмы и т.д., изучение и овладение которыми необходимо для успешного его выполнения. Но именно они и составляют суть методики преподавания дирижирования.

Вообще, понятие методики употребляется в двух смыслах – в узком и широком. В узком смысле методика выступает как теоретическая

дисциплина, одно из ответвлений педагогической науки, представляющее собой систему знаний о закономерностях процесса обучения дирижированию и путях оптимизации этого процесса.

Понимаемая таким образом методика – это не свод должностных инструкций, не рецептурный справочник, а теоретическая основа для педагогического творчества преподавателя дирижирования. Изучение методики в принципе не предполагает какого-либо открытия, овладения новыми методическими приемами, хотя и не исключает их. Назначение ее состоит прежде всего в перестройке и упорядочении мышления преподавателя, в повышении его педагогической «зоркости», аналитической глубины.

Изучение методики преподавания дирижирования создает субъективные предпосылки для вдумчивого, своего рода исследовательского подхода к учебно-воспитательному процессу, к разрешению возникающих в ходе его проблем. И несомненно, прав В. Г. Ражников, когда отмечает, что «...выращивание педагога-музыканта связано не столько с суммой знаний, их накоплением, сколько с развитием понимания самой педагогической ситуации» (47, с. 41).

Но рассматривая методику как науку, не следует путать ее с технологией обучения, которая представляет собой совокупность педагогических приемов, составляющих эмпирический уровень реализации теоретических положений и общих закономерностей процесса обучения дирижированию. Ибо методические идеи тогда становятся элементом педагогического мастерства, когда не просто запоминаются, а присваиваются преподавателем, включаются в контекст его деятельности, реализуются на практике и, сопрягаясь с практическим опытом педагога, помогают находить ответы на возникающие вопросы. «Теория остается источником мастерства учителя до тех пор, – убежденно говорил, выступая в «Литературной газете», – В. А. Сухомлинский, – пока она живет в опыте... Если же теоретическое положение мыслится как вечное, неизменное, на все случаи годное, происходит ее окостенение. Теория становится догмой».

В единстве теоретического и практического компонента и выступает методика, если трактуется в широком смысле как составляющая профессиональной культуры педагога. Более того, в методике преподавания дирижирования, трактуемой в широком смысле, можно

выделить четыре взаимосвязанных и во многом взаимообусловленных компонента, стороны.

Во-первых, это знания о цели, задачах, средствах и приемах обучения, содержании и способах взаимодействия преподавателя и ученика, закономерностях формирования способностей, навыков и умений, необходимых дирижеру оркестра русских народных инструментов.

Во-вторых, устойчивые умения и навыки владения приемами обучения и воспитания, формируемые в процессе практической педагогической деятельности, в ходе которой реализуются методические знания.

В-третьих, способности к творческому применению знаний, навыков и умений в изменяющихся учебно-воспитательных ситуациях.

В-четвертых, ясно выраженное желание добиваться высокой эффективности в преподавательской работе, стремление реализовать свои знания и навыки, способности к педагогическому творчеству.

Единством всех четырех компонентов и обеспечивается подлинная методическая компетентность преподавателя, его профессионально-педагогическая культура. Из этих компонентов два последних имеют индивидуально-личностный характер, определяя субъективное начало методики. Ее объективное начало воплощено в двух первых компонентах, объективность которых обусловлена тем, что в знаниях и умениях находят свое отражение закономерности процесса обучения дирижированию.

Но оба этих компонента наряду с объективным включают в себя и некоторый субъективный момент, связанный с тем, что познание и освоение закономерностей осуществляется конкретным человеком, наделенным неповторимым комплексом индивидуальных, субъективных и личностных качеств.

Каждый педагог, изучая ту или иную методическую проблему, овладевая педагогическими приемами, неизбежно вносит в них личностно-творческое начало. Он не может подходить к решению стоящих перед ним воспитательно-образовательных задач с абсолютной беспристрастностью компьютера. В этом сила методики, ее движущее, творческое начало, но в этом и слабость её, поскольку субъективное может соответствовать сути, логике объективного, а может и противоречить ей. И тогда неизбежен урон процессу воспитания

дирижера, его искажение. Еще больший вред наносится тогда, когда ошибочное субъективное перенимается другими, приобретая догматический характер. Именно поэтому столь важно для преподавателя уметь различать объективное и субъективное, не путать общую закономерность с её частным воплощением, которое может иметь много вариантов. К сожалению, в дирижерской педагогике нередко случается так, что ученику, по меткому выражению С. А. Казачкова, вместо единой закономерности предлагается (а скорее навязывается) единственный прием, который выдается за образец правильных действий (26, с. 38).

Уберечься от подобных ошибок педагог может только путем настойчивого овладения методикой, ее изучения и осмысления. Несомненно, преподаватель, не владеющий методическим мастерством, – преподаватель неквалифицированный. И это недостаток, скорее даже беда, не только его собственная, но и всех его учеников, всего учебного заведения, в котором он работает.

Начиная изучать методику преподавания дирижирования, необходимо отчётливо осознавать, что собой представляет процесс её освоения, какова его последовательность, в чём состоит его сложность и противоречивость. Основываясь на методических положениях современной педагогики (См.: 44, с. 58 – 76), в нем можно выделить четыре уровня, ступени.

1. Уровень эмпирического знакомства с методикой, закономерностями и приемами обучения дирижированию. Будущий педагог знакомится с ними в процессе своей собственной дирижерской подготовки. Наглядным примером для него служат действия его преподавателя. Это знакомство не имеет целенаправленного характера. В силу понятных причин оно не дает глубоких, систематизированных знаний, а тем более навыков. Именно здесь наиболее реальна опасность перенять единичные, в том числе и ошибочные, методически неверные приемы преподавателя в качестве общего правила, эталона своих будущих педагогических действий. Не обеспечивая сколько-нибудь надежной методической подготовки, данный уровень в силу своей первичности и интенсивной эмоционально-личностной окрашенности тем не менее играет роль ее прочного фундамента, а потому и значение его весьма велико.