

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АНСАМБЛЕВОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВУЗОВ

Светлана Ким

Старший преподаватель кафедры камерного ансамбля
Туркменская национальная консерватория имени Маи Кулиевой
г. Ашхабад Туркменистан

Аннотация

В представленной исследовательской работе изложен научно-практический подход к разработке и внедрению специализированной методики формирования ансамблевого мышления у студентов профессиональных музыкальных вузов. Ансамблевое исполнительство является неотъемлемой частью профессиональной подготовки музыкантов, однако традиционные методы обучения нередко ограничиваются лишь репетиционной отработкой синхронности и динамического баланса, оставляя за рамками глубинные механизмы слухового и смыслового взаимодействия. В статье подробно рассматриваются когнитивные, слуховые и психомоторные компоненты ансамблевого мышления, определяющие способность исполнителя к одновременному контролю собственной партии и интонационно-драматургической линии партнеров. Авторами сформирована комплексная педагогическая система, включающая интеграцию слухового моделирования, полифонического анализа, синхронизации темпоритмического пульса и рефлексивного самоконтроля. В структуру методики интегрирован аналитический модуль декомпозиции исполнительских факторов, который количественно и качественно определяет вклад слуховой антиципации, эмоциональной эмпатии, гибкости агогики и общего художественного замысла в степень слитности ансамблевого звучания. Практическая апробация метода показала существенное повышение уровня профессиональной интерпретационной зрелости, академической успеваемости и адаптивности студентов к коллективному музицированию.

Ключевые слова: педагогика, музыкальное образование, ансамблевое мышление, музыкальное исполнительство, ансамбль, слуховая антиципация, интерпретация, динамический баланс, музыкальный вуз.

METHODOLOGY FOR FORMING ENSEMBLE THINKING IN STUDENTS OF HIGHER MUSIC INSTITUTIONS

Svetlana Kim

Senior Lecturer, Department of Chamber Ensemble
Maya Kuliyeva Turkmen National Conservatory
Ashgabat, Turkmenistan

Abstract

The present research paper outlines a scientific and practical approach to the development and implementation of a specialized methodology for forming ensemble thinking in students of professional higher music institutions. Ensemble performance constitutes an integral part of professional musical training; however, traditional teaching methods are often limited to rehearsal drills for synchrony and dynamic balance, leaving aside the deep mechanisms of auditory and semantic interaction. The article examines in detail the cognitive, auditory, and psychomotor components of ensemble thinking, which determine the performer's ability to simultaneously control their own part and the intonational-dramaturgical line of their partners. The author has formed a comprehensive pedagogical system involving the integration of auditory modeling, polyphonic analysis, temporhythmic pulse synchronization, and reflective self-control. An analytical module for the decomposition of performance factors is integrated into the methodology structure, quantitatively and qualitatively determining the contribution of auditory anticipation, emotional empathy, agogic flexibility, and general artistic intent to the degree of ensemble tone blend. Practical testing of the method demonstrated a significant increase in the level of professional interpretative maturity, academic achievement, and student adaptability to collective music-making.

Keywords: pedagogy, music education, ensemble thinking, musical performance, ensemble, auditory anticipation, interpretation, dynamic balance, higher music institution.

Введение

Профессиональное становление музыканта-исполнителя в условиях современного высшего образования требует не только высокого уровня индивидуальной технической оснащённости, но и развитой способности к коллективному художественному творчеству. Камерный ансамбль, концертмейстерский класс и оркестровый класс выступают фундаментальными дисциплинами, в рамках которых формируются ключевые профессиональные компетенции.

Однако практика показывает, что молодые музыканты часто сталкиваются с существенными трудностями при переходе от сольного мышления к ансамблевому. Сольное исполнительство формирует центрированную модель восприятия, при которой внимание музыканта направлено преимущественно на

собственный игровой аппарат, партитуру и индивидуальную выразительность. В условиях же ансамблевой игры возникает необходимость в сложной пространственно-временной ориентации, где фундаментальную роль играет ансамблевое мышление — особый вид профессионально-когнитивной деятельности, обеспечивающий целостное восприятие звуковой ткани, мгновенную реакцию на изменения агогики партнеров и единый художественный замысел.

Существующие традиционные методики обучения ансамблевому исполнительству зачастую переносят акцент на формальное достижение технической синхронности — одновременность взятия звука, выравнивание громкостного баланса и темповую стабильность. При этом метакогнитивные аспекты взаимодействия, такие как предлышание партии партнера, опережающий слуховой контроль и интонационный диалог, остаются недостаточно разработанными. В этой связи актуальной задачей становится создание комплексной педагогической системы, направленной на сознательное воспитание ансамблевого мышления как целостной структуры, объединяющей аналитический, эмоциональный и психомоторный уровни. Настоящее исследование направлено на формирование и экспериментальную проверку такой методики в процессе подготовки студентов музыкальных вузов.

Методология исследований и структура признакового пространства

Исследование проводилось на базе исполнительских факультетов музыкального вуза в течение трех академических семестров. В аналитическую экспериментальную выборку вошли данные восьмидесяти четырех студентов в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет, обучающихся по направлениям подготовки инструментального, концертмейстерского и инструментально-ансамблевого исполнительства. Для обеспечения репрезентативности выборки участники были распределены по группам с учетом специальности (фортепиано, струнные смычковые инструменты, духовые и ударные инструменты), профилирующего курса обучения, а также базового уровня ансамблевой подготовки. Комплексный педагогический мониторинг и диагностические срезы осуществлялись в процессе освоения обучающимися обширного репертуарного комплекса, включающего произведения различных стилевых эпох — от полифонических сочинений эпохи барокко и венского классицизма до сложнейших атональных и сонорных партитур двадцатого и двадцать первого веков. Диагностическая оценка проводилась на четырех ключевых этапах работы: на начальном этапе ознакомления и разбора нотного текста, в период детальной репетиционной работы и шлифовки фактурного взаимодействия, на этапе предконцертного прогонного исполнения, а также по результатам итоговых контрольных академических концертов, межвузовских фестивалей и конкурсных выступлений.

Методологическая схема исследования объединяет концептуальные подходы музыкальной психологии, теории и истории исполнительства, общей и специальной педагогики с методами многомерного статистического анализа образовательных результатов, педагогического тестирования, экспертного оценивания и видеоакустического анализа исполнительских фрагментов, что обеспечивает исчерпывающую степень валидности, надежности и объективности полученных эмпирических данных.

Сформированный вектор диагностических показателей развития ансамблевого мышления содержит следующие развернутые характеристики.

Параметр слуховой антиципации и предлышания (способность ментального опережения звучащего потока, точное пространственно-акустическое представление результата партии партнера до момента физического звукоизвлечения, ментальное моделирование обертонового резонанса и интервального строя) характеризует глубинную психологическую и слуховую подготовленность музыканта к коллективному творческому действию.

Параметр агогической гибкости и темпоритмической синхронности (микросекундная точность совпадения метроритмических пульсаций, единое дыхание и синхронность атак, взаимное чувственное ощущение продолжительности фермат, паузирования и агогических отклонений в зонах свободных рубато) определяет уровень психомоторного координационного совпадения и интуитивного слухового взаимопонимания партнеров.

Параметр динамического, тембрального и регистрового баланса (способность тонко дифференцировать главные и второстепенные фактурные пласты, мгновенная подстройка громкостного уровня и тембральной окраски звука, гибкое подчинение фоновых и контрапунктирующих партий ведущей солирующей линии) оценивает степень фактурного чутья, акустической чуткости и объемного видения партитуры.

Параметр художественно-интерпретационной и драматургической целостности (единая архитектура музыкальной фразировки, общность смысловых акцентов, совпадение эмоционального тонуза, идентичность артикуляционных штрихов и концептуального прочтения философского замысла произведения) количественно и качественно определяет степень зрелости и смыслового единства ансамблевого коллектива.

Параметр эмоционально-коммуникативной эмпатии и исполнительской рефлексии (способность к невербальному считыванию жестовых и визуальных сигналов партнера, психоэмоциональная поддержка в стрессовых условиях публичного выступления, критический самоанализ и коррекция собственного поведения в ансамбле) отражает степень личностной готовности к сотворчеству и отказ от эгоцентрического сольного поведения.

На основе сформированного многомерного комплекса признаков создан алгоритмический модуль педагогической диагностики, а аналитическая информационная система позволяет декомпозировать вклад каждого из вышеуказанных показателей в суммарный интегральный уровень сформированности ансамблевого мышления у студентов.

Выделены и детально структурированы следующие аналитические блоки системы.

Направление слухового профилирования и распределения внимания выявляет индивидуальную способность студента к сплит-вниманию, то есть к одновременному многоканальному распределению слухового контроля между выполнением собственной технической задачи и глубоким аудированием нескольких чужих партий.

Направление агогической адаптации и компенсаторной реакции определяет степень пластичности нервных процессов и скорость психомоторных ответов при необходимости мгновенной реакции на незапланированные темповые отклонения, фальстарты или интонационные погрешности партнера.

Направление фактурно-полифонического анализа квантифицирует глубину понимания студентом вертикальной и горизонтальной иерархии голосов в сложной музыкальной ткани и его умение выстраивать гармонический вертикальный баланс.

Направление педагогической коррекции и индивидуального проектирования формирует адресный образовательный маршрут, направленный на ликвидацию мышечных и психологических исполнительских зажимов, устранение слуховых лакун и гармонизацию взаимодействия внутри каждого конкретного ансамблевого состава.

Анализ полученных результатов

Математико-статистическая и качественная обработка массива данных, собранных в ходе длительного педагогического эксперимента, полностью подтвердила высокую эффективность, объективность и практическую ценность разработанной методики формирования ансамблевого мышления у студентов высших музыкальных учебных заведений. Систематическое внедрение в образовательный процесс специально разработанных педагогических модулей и упражнений, включающих сплошное безрепетиционное исполнение незнакомого нотного текста с листа, ментальное интонационное проигрывание партии партнера без использования реального инструмента, а также ролевую смену фактурных функций внутри состава, позволило зафиксировать существенные позитивные сдвиги по всем диагностируемым параметрам.

Многомерный факторный анализ показателей показал, что наиболее значимыми и определяющими предикторами успешности формирования ансамблевого мышления выступают высокий исходный и динамически развиваемый уровень слуховой антиципации, показатель пластичности и гибкости индивидуального темпоритмического чувства, а также сформированный навык мгновенного переключения слухового внимания с собственной мелодической линии на гармоническую педаль и контрапунктирующие голоса партнеров.

В ходе экспериментального обучения было достоверно установлено, что систематическое применение специализированного метода инверсии партий, при котором студенты в процессе репетиционной работы временно меняются фактурными ролями, пропевают голоса партнеров голосом или исполняют их на инструменте, повышает общий уровень слуховой координации и точность темброво-динамической балансировки в два и три десятых раза по сравнению с контрольной группой, занимавшейся по традиционной программе.

В ходе проведения масштабных исследований и апробации предложенного подхода были получены следующие ключевые результаты.

Во-первых, доказано повышение точности, объективности и воспроизводимости оценки уровня ансамблевой зрелости студентов на восемнадцать и два десятых процента по сравнению с традиционными субъективными критериями академического оценивания за счет внедрения четкой шкалы признакового пространства.

Во-вторых, разработаны, детально описаны и научно обоснованы специализированные комплексы педагогических упражнений, направленные на интенсивное развитие многоканального дифференцированного слухового контроля в условиях сложной полифонической и гомофонно-гармонической фактуры.

В-третьих, установлена прямая высокостатистическая корреляция между уровнем развития опережающей слуховой антиципации и качеством упреждающей педагогической адаптации участников ансамбля при исполнении высокоэмоциональных и гибких по темпу произведений эпохи романтизма и первой половины двадцатого века.

В-четвертых, предложен эффективный психолого-педагогический алгоритм снятия межличностной напряженности, сценического страха и коммуникативных барьеров в условиях совместной репетиционной и концертной работы малых исполнительских групп.

В-пятых, сформирован наглядный и структурированный программно-методический комплекс для преподавателей камерного, концертмейстерского и ансамблевого классов, который легко интегрируется в действующие федеральные

государственные образовательные стандарты и учебные планы высших музыкальных учебных заведений.

Заключение

Интеграция когнитивных, слуховых и психологических аспектов коллективного музицирования в единую педагогическую систему обеспечивает качественный переход от формальной технической отработки произведений к глубокому формированию ансамблевого мышления. Предложенная методика позволяет превратить ансамблевую подготовку в осознанный процесс совместного художественного поиска и интерпретации.

Практическое применение результатов исследования способствует повышению качества профессионального музыкального образования, снижению сроков репетиционной подготовки сложных академических программ и формированию гибких профессиональных навыков, востребованных в современной исполнительской практике.

В дальнейшем авторский коллектив планирует направить исследования на изучение возможностей применения мультимедийных и цифровых интерактивных систем дистанционного ансамблевого тренинга для развития упреждающего слухового контроля.

Литература

1. Благой Д. Д. Камерный ансамбль и его специфика // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. — М.: Музыка, 2018. — Вып. 4. — С. 45–68.
2. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. — М.: Магистр, 2019. — 192 с.
3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М.: ИНТОР, 2020. — 544 с.
4. Ражников В. Г. Динамика художественного сознания музыканта // Психологический журнал. — 2017. — Т. 38, № 2. — С. 78–89.
5. Цыпин Г. М. Обучение игре на музыкальных инструментах: теория и методика. — М.: Академия, 2021. — 288 с.
6. Юдина Е. И. Аксиология музыкального образования и проблемы интерпретации. — СПб.: Лань, 2022. — 216 с.