

DOI: 10.12731/2576-9782-2024-8-4-267
УДК 7.067

Научные обзоры и сообщения | Теория и история культуры, искусства

МАТЕРИАЛЫ ОНЛАЙН СЕМИНАРА «АНСАМБЛЕВАЯ МУЗЫКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ И КОММУНИКАЦИИ»

В.Л. Бойко, С.А. Митасова, С.Г. Чайкин

Музыка как культурный феномен, как проявление высшей духовности и как вид искусства издавна привлекала внимание величайших умов человечества. Исследования философов, размышляющих о природе музыки, свидетельствуют о том, что зачатки духовной культуры можно обнаружить на самых ранних этапах цивилизаций.

Значение музыки определяется ее содержанием, способом высказывания, особенностями языка. В современном мире музыка становится тем фактором, который влияет на формирование личности человека, на его взаимодействие с обществом, на характер коммуникации с окружающими.

***Актуальность** темы о роли ансамблевой музыки, ее воспитательных и коммуникативных свойствах обусловлена все возрастающей ролью музыкального искусства, и, в частности ансамблевого, в постоянно расширяющемся информационном пространстве.*

***Целью** авторов обсуждаемой темы является показ многогранности такого явления, как музыкальный ансамбль – начиная от его философского осмысления и заканчивая исполнительским анализом конкретных произведений.*

***Задачи**, стоящие перед авторами статьи, определяются целью и направлены на показ форм и методов воспитания и коммуникации молодых музыкантов средствами ансамблевой музыки.*

Результаты. Авторы обобщили теоретический и практический опыт работы с учащимися и студентами, направленный на формирование личности музыканта.

Ключевые слова: музыка; ансамбль; воспитание; коммуникация
Для цитирования. Бойко В.Л., Митасова С.А., Чайкин С.Г. Материалы онлайн семинара «Ансамблевая музыка как средство воспитания и коммуникации» // *Russian Studies in Culture and Society*. 2024. Т. 8, № 4. С. 149-160. DOI: 10.12731/2576-9782-2024-8-4-267

Scientific Reviews and Reports | Theory and History of Culture and Art

ENSEMBLE MUSIC AS EDUCATIONAL AND COMMUNICATIVE RESOURCE. ONLINE SEMINAR REVIEW

V.L. Boiko, S.A. Mitasova, S.G. Chaikin

*Music has always been a magnet for the greatest minds of mankind considering it as a cultural phenomenon, as manifestation of Divinity, and as a specific art form. Philosophic studies of music nature show that **origins** of spiritual culture can be seen as deep as in the earliest civilization periods.*

*Significance of music is determined by its contents, its **narrative method** and peculiarities of the musical language proper. Nowadays music is the factor that impacts formation of personality, its interaction with the society and its communication with the environment.*

***Topicality** of ensemble music, its educational and communicative qualities are conditioned by ever growing role of music as an art form in general, and ensemble music as its significant **part** in the constantly spreading information sphere.*

*The **purpose** of the topic under discussion is to show the complex and many-sided character of music ensemble, starting from its philosophic basics and going to performance analysis of specific musical pieces.*

The authors' tasks are defined by the discussion purpose and are achieved by presentation of variety of formative and communicative forms, methods and techniques in the work with young musicians in ensemble class.

Results. *Accumulation and summarizing theoretical and practical educational and tutorial experience with students in the process of moulding young musician professional and personal formation.*

Keywords: *music; ensemble; formation; communication*

For citation. *Boiko V.L., Mitsova S.A., Chaikin S.G. Ensemble Music as Educational and Communicative Resource. Online Seminar Review. Russian Studies in Culture and Society, 2024, vol. 8, no. 4, pp. 149-160. DOI: 10.12731/2576-9782-2024-8-4-267*

Семинар открыла модератор, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, профессор, кандидат философских наук **В.Л. Бойко**.

Во вступительном слове были заданы векторы семинара, по которым в дальнейшем развивалась дискуссия и в соответствии с которыми были затронуты вопросы истории исследования природы музыки, а также предложены современные трактовки данного явления. И если, по выражению Б. Асафьева, «музыка руководится сознанием и представляет собой разумную деятельность – как и всякая *«перестраивающая действительность деятельность человека»* [1, с. 343], то в этом смысле она влияет и на развитие ценностных ориентаций человека, и на развитие его духовных качеств. Музыка становится тем фактором, который формирует личность, и безусловно, связана и с воспитанием, и с взаимодействием, и с коммуникацией индивида в обществе. Перефразируя известное высказывание, можно произнести: «скажи мне, какую музыку ты слушаешь, и я скажу тебе кто ты».

Модератор подчеркнула многозначность понятия «ансамблевая музыка», в связи с чем невозможно оставить в стороне такие практические вопросы ансамблевого музицирования как психологический контекст взаимодействия партнеров, когнитивные искажения, веду-

щие к отсутствию взаимопонимания между участниками ансамбля, организация репетиционного процесса; также возникают задачи творческого плана – интерпретация, требующая единства разных взглядов на музыкальное произведение, выбор репертуара и т.п.

Сегодня в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, большое внимание уделяется воспитательной работе. В этом отношении занятия в классе ансамбля в творческом вузе – один из показательных примеров формирования молодых музыкантов посредством приобретения профессиональных навыков.

Теме формирования личности музыканта в ходе учебного процесса и в рамках общественно значимых акций было посвящено выступление **А.О. Козырева** – начальника отдела молодежной политики Сибирского института искусств имени Дмитрия Хворостовского (*в дальнейшем СГИИ – авт.*). В докладе, проиллюстрированном фотографиями мероприятий, в которых участвуют обучающиеся колледжа и студенты института искусств, была отмечена роль ансамблевых коллективов в воспитательной и общественной работе вуза.

Любое проводимое мероприятие – это всегда определенная модель, в которую «встраиваются» участники происходящего процесса. Ансамблевое музицирование – это также своего рода «модель», модель взаимоотношений в обществе, учебном коллективе, в семье и т.д. Подобный взгляд на музыкальный ансамбль отражен в докладе доктора культурологии, заведующей кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств СГИИ имени Дмитрия Хворостовского **С.А. Мигасовой**.

В докладе Светланы Алексеевны был сделан акцент на культурологическую модель ансамблевой музыки. Свойственные самому процессу ансамблевого музицирования «коммуникативные повороты» и понятие «интерсубъективности» (Г. Гуссерль) открыли новую грань в понимании ансамбля как объекта исследования. Понятие интерсубъективности обозначило проблему личных границ субъекта и проблему возникновения множественной идентичности.

Культурологическая сущность музыкальной коммуникации, по определению отечественного культуролога И.А. Корсаковой,

заключается в том, что она является универсальным механизмом создания, распространения, хранения, восприятия и интерпретации музыкальной информации в условиях естественной или искусственной среды [5, с. 10].

В этом смысле ансамблевая музыка выступает мощным инструментом коммуникации. Совместное музицирование - это всегда диалог, «диалог-событие», «взаимное самопознание» (М. Бахтин). Диалогичности как универсальному свойству такого явления, как ансамбль, посвящены труды многих исследователей, назовем среди них Е. Назайкинского, М. Старчеус, Т. Воскресенскую. К примеру, последний из названных авторов пишет, что принцип диалогичности, «будучи одним из основных критериев жанровой специфики, помогает раскрыть творческие потенции камерно-инструментального жанра в целом...» [2]. Возникающий из этого момент сопричастности - очень важный момент, когда достигается корреляция смыслов, ценностей, художественных установок. Таким образом, культурологическая модель ансамблевой музыки обладает чертами диалогичности, сопричастности, событийности.

Наиболее наглядная и практически значимая форма диалога регулярно осуществляется в творческих проектах кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, которые преподаватели и сотрудники кафедры успешно реализуют в своей работе с обучающимися ДШИ и колледжей. Фундаментом подобной организационной и творческой работы служит специфика ансамблевых дисциплин: совместная игра формирует общие интересы исполнителей, расширяет их музыкальный кругозор, знакомит с новым репертуаром, с особенностями игры на разных инструментах, развивает слух («звучит не только то, что я играю»).

Опытом подобной совместной работы поделилась заведующая городской методической секцией «Фортепиано», преподаватель высшей категории ДШИ №6 г. Красноярска **А.Е. Копьева**. В ее докладе были показаны результаты многолетнего сотрудничества кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки с учащимися ДШИ № 6 г. Красноярска в рамках проекта «Ансамбль -

значит вместе!». Данный проект многоформатный, и включает в себя творческие встречи, концерты преподавателей и студентов, мастер-классы по профильным дисциплинам кафедры - фортепиано и фортепианному ансамблю, камерному ансамблю, концертмейстерскому классу. Результаты работы обсуждаются за «круглым столом», где поднимаются методические вопросы, посвященные музыкальной педагогике, профессиональной ориентации обучающихся, обновлению и пополнению репертуара для учащихся музыкальных школ. Теоретическая часть доклада А.Е. Копьевой была проиллюстрирована фотографиями и музыкальными презентациями учеников школы.

Ансамблевая подготовка в процессе воспитания профессионального музыканта присутствует на всех этапах его становления. При этом разные исполнительские специальности могут иметь свои особенности обучения. В частности, специфику музыкального воспитания исполнителей на духовых инструментах затронула заведующая кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов **Е.М. Эпова**. Она озвучила проблемы, которые существуют в практике подготовки студентов, обучающихся на духовых инструментах. Делая сравнительный анализ зарубежных и существующих отечественных учебных пособий для студентов, обучающихся по специальности «саксофон», Екатерина Михайловна представила нотный материал, представленный примерами ансамблевой музыки, которая используется в образовательных учреждениях европейских стран. Докладчик показала, что именно ансамблевое музицирование на первых этапах обучения закладывает прочную базу высокопрофессионального исполнительства на духовых инструментах, и именно совместная игра более эффективна при достижении художественного результата, чем индивидуальные уроки. Подтверждением тому служит высокая культура исполнительства на духовых инструментах в странах Запада. Ощущение сопричастности к целому, взаимодействие с партнерами по ансамблю дает в дальнейшем отличную мотивацию и хорошие результаты также и для игры *solo*.

Опытом работы со студентами очной и заочной формы обучения на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

СГИИ поделился профессор, кандидат искусствоведения **С.Г. Чайкин**. Он отметил, что методика проведения занятий в данном случае определяется разницей в количестве часов, отводимых учебным планом на изучение ансамблевых дисциплин. Ограниченный объем уроков у студентов заочной формы обучения диктует повышенную интенсивность работы с нотным текстом. Исполняя сочинение, желательно на уроке получить максимум информации – уметь полнее раскрыть контекст произведения, знать смысл словесных обозначений, научиться подбирать оптимальную аппликатуру, внимательно читать динамические, штриховые указания, находить соответствующие исполнительские приемы и т.д. Иными словами, в работе с заочниками преподаватель в большей степени ориентируется на передачу «готовых рецептов», в то время как занятия с очниками позволяют больше внимания уделять самостоятельному поиску исполнительских решений под руководством педагога [9].

Доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки **Н.И. Литвинцева** затронула очень важный аспект совместной игры - когнитивные искажения, возникающие в ансамблевом исполнительстве. Как возникает понимание между партнерами по ансамблю? Что нужно предпринять, чтобы твои намерения стали понятны другим музыкантам? На примерах из психологических тестов она проиллюстрировала психологические особенности взаимодействия между участниками ансамбля [4].

Тема творческого взаимопонимания в процессе совместного исполнительства всегда актуальна. В связи с этим докладчику был задан вопрос о приоритете психологической совместимости, личностного контакта – с одной стороны, и соответствия профессионального уровня участников ансамбля – с другой. Поставленный вопрос, по мнению Н. Литвинцевой, решается индивидуально в каждом конкретном случае [10].

Доклад ассистента-стажера **Ю.А. Румянцевой**, представленный в стендовом формате, связан непосредственно с практикой ансамблевого музицирования и посвящен исполнительскому анализу Сонаты для скрипки и фортепиано Ф. Пуленка. Сочинение весьма

популярно как у концертирующих музыкантов, так и в учебном репертуаре. Яркость музыкальных образов, красочность, удивительная гармоничность звучания облечены в стройную и элегантную форму. Румянцевой Ю.А. удалось раскрыть новые черты в драматургии данного сочинения, опираясь на анализ структурных и формообразующих элементов музыкального языка Ф. Пуленка.

Сообщение преподавателя кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки **Ю.В. Балабановой** посвящено жанру фортепианного дуэта, его роли и значению в процессе становления профессионального музыканта. Особое внимание участница семинара уделила изучению фортепианной ансамблевой литературы в курсе общего фортепиано. Пианистка отметила рост интереса к занятиям фортепианным ансамблем на уроках общего фортепиано, подтверждением чему служит, в частности, появление конкурсов, включающих номинацию «фортепианный ансамбль». Значительная часть фортепианных конкурсов для учащихся и студентов разных специальностей приобрели статус международных, это позволяет говорить, что фортепианный ансамбль является «...одним из самых востребованных жанров ансамблевого музицирования» [6, с. 3]. Ю. Балабанова также продемонстрировала хорошее знание литературных источников, раскрывающих тему фортепианного ансамбля.

М.А. Визарко – старший преподаватель кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки – представила обзор дистанционных исполнительских конкурсов, включающих ансамблевые номинации - фортепианный ансамбль, искусство аккомпанемента, камерный ансамбль. Докладчик подчеркнула актуальность конкурсов подобного формата, раскрыла особенности подготовки конкурсных программ, предполагающих умение работать с камерой, а также поделилась опытом участия в ансамблевых дистанционных конкурсах. Участники семинара обсудили позитивные и негативные моменты проведения дистанционных конкурсов, отметили объективную закономерность их появления.

В заключении встречи **В.Л. Бойко** отметила, что сегодня удалось рассмотреть некоторые аспекты и функции ансамблевой музыки,

начиная с ее философского осмысления и заканчивая конкретными инструментально-исполнительскими деталями. Безусловно, невозможно в рамках семинара решить многие вопросы, связанные с таким феноменом, каким является музыка. Древние говорили: «Ничто так сильно не меняет нравы и обычаи людей как музыка» (Джу Шин, 6 в. до н.э.), именно поэтому необходимо исследовать ансамблевую музыку как важнейшее средство воспитания и коммуникации [2, с. 5].

Список литературы

1. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Издательство «Музыка», 1971. С. 343.
2. Бойко В.Л. Музыка как ценность и образ человеческого мира; Красноярская государственная академия музыки и театра. Красноярск, 2003. 104 с.
3. Воскресенская Т.В. Эволюция русского камерно-инструментального жанра с участием фортепиано: автореф.дис. ...канд. искусствоведения. СПб., 1992. 23 с.
4. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. Москва: Издательство АСТ, 2022. 653 с.
5. Корсакова И.А. Музыкальная коммуникация: генезис и историко-культурные трансформации: автореф. дис.... д. культурологии. Москва, 2015. 49 с.
6. Петров В.О. Фортепианный дуэт XX века : вопросы теории и истории жанра / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Саратов, 2006. 30 с.
7. Утемов В.В., Зиновкина М.М., Горев П.М. Педагогика креативности. Учебное пособие. Киров: АНОО «Межрегиональный ЦИТО», 2013. 212 с.
8. Хуторской А.В. Методология инновационной практики в образовании. Монография. Электронное издание. https://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/sci_meth/Metodologiya_innovatsiy2021/
9. Чайкин С.Г. Ансамбль в музыке как системное явление // Научный альманах. 2015. №2 (4). С. 236-239. <https://doi.org/10.17117/na.2015.02.236>

10. Штумпф С.П. Способности к эффективному взаимодействию в творческой группе / Чайкин С.Г. Ансамблевое исполнительство как источник творческих идей (к юбилею кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки) // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». 2021. № 4. С. 93-101.
11. Adorno Th. W., Ashton E. B. Introduction to the Sociology of Music. New York, 1962. 233 p.
12. Adorno Th. W. Philosophy of new music / T. W. Adorno; Translated, edited, and with an introduction R. Hullot-Kentor. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2006. 208 p.
13. Boulez P. Thinking about music today. Paris, 1996.
14. Shtochausen K. Conversations with the composer. London, 1974.

References

1. Asafiev B.V. *Musical form as a process*. Music Publ., 1971, p. 343.
2. Boyko V.L. *Music as a value and image of the human world*. Krasnoyarsk State Academy of Music and Theater. Krasnoyarsk, 2003, 104 p.
3. Voskresenskaya T.V. *Evolution of the Russian chamber-instrumental genre with the participation of the piano*. St. Petersburg, 1992, 23 p.
4. Kahneman D. *Think slowly... decide quickly*. Moscow: AST Publishing House, 2022, 653 p.
5. Korsakova I.A. *Musical communication: genesis and historical and cultural transformations*. Moscow, 2015, 49 p.
6. Petrov V.O. *Piano duet of the twentieth century: issues of theory and history of the genre* / Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Art History. Saratov, 2006, 30 p.
7. Utemov V.V., Zinovkina M.M., Gorev P.M. *Pedagogy of creativity. Study guide*. Kirov: ANOO "Interregional CITO", 2013, 212 p.
8. Khutorskoy A.V. *Metodologiya innovatsionnogo praktika v obrazovaniya* [Methodology of innovative practice in education]. Monograph. https://eidos-institute.ru/shop/catalog/books/sci_meth/Metodologiya_innovatsiy2021/

9. Chaikin S.G. Ensemble in music as a systemic phenomenon. *Scientific Almanac*, 2015, no. 2 (4), pp. 236-239. <https://doi.org/10.17117/na.2015.02.236>
10. Stumpf S.P. Skills to effective interaction in a creative group / Chaikin S.G. Ensemble performance as a source of creative ideas (to the anniversary of the department of chamber ensemble and concertmaster training). *Electronic research journal of Dmitry Hovorostovsky Siberian State Institute of Arts "ARTE"*, 2021, no. 4, pp. 93-101.
11. Adorno Th. W., Ashton E. B. *Introduction to the Sociology of Music*. New York, 1962. 233 p.
12. Adorno Th. W. *Philosophy of new music* / T. W. Adorno; Translated, edited, and with an introduction by R. Hullot-Kentor. Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2006, 208 p.
13. Boulez P. *Thinking about music today*. Paris, 1996.
14. Shtochausen K. *Conversations with the composer*. London, 1974.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Бойко Валентина Леонидовна, кандидат философских наук, профессор, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
ул. Ленина, 22, г. Красноярск, 660049, Российская Федерация
bovalenti@yandex.ru

Митасова Светлана Алексеевна, доктор культурологии, профессор, заведующая кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»
ул. Ленина, 22, г. Красноярск, 660049, Российская Федерация
mitasvet@mail.ru

Чайкин Сергей Германович, кандидат искусствоведения, профессор, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

*ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»
ул. Ленина, 22, г. Красноярск, 660049, Российская Федерация
sergey.chaykin@mail.ru*

DATA ABOUT THE AUTHORS

Valentina L. Boiko, Candidate of Philosophy, Professor, Head of the
Department of Chamber Ensemble and Concertmaster Training
*Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
22, Lenin Str., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
bovalenti@yandex.ru*

Svetlana A. Mitasova, Doctor of Cultural Studies, Professor, Head of
the Department of Social and Humanitarian Sciences and History
of Art.
*Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
22, Lenin Str., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
mitasvet@mail.ru*

Sergey G. Chaikin, Candidate of Arts, Professor, Professor of the De-
partment of Chamber Ensemble and Concertmaster Training
*Dmitri Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
22, Lenin Str., Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation
sergey.chaykin@mail.ru*

Поступила 01.12.2024

После рецензирования 11.12.2024

Принята 17.12.2024

Received 01.12.2024

Revised 11.12.2024

Accepted 17.12.2024