Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств № 5 г. Владивостока»

**Мастер- класс как инструмент развития творческих и профессиональных навыков**

**Методический доклад**

Подготовила: Хоменко Ольга Сергеевна преподаватель «ДШИ № 5

г. Владивосток»

**Владивосток 2024**

Оглавление

[Введение 3](#_Toc196485880)

[Определение и особенности мастер-класса 4](#_Toc196485881)

[Структура и специфика мастер-класса 6](#_Toc196485882)

[Роль мастер-класса в развитии творческого потенциала 8](#_Toc196485883)

[Влияние мастер-классов на развитие профессиональных навыков музыкантов 10](#_Toc196485884)

[Заключение 12](#_Toc196485885)

[Использованная литература 13](#_Toc196485886)

# Введение

В современном мире искусства мастер-классы играют важнейшую роль в развитии творческих и профессиональных навыков музыкантов. Эти уникальные образовательные мероприятия предоставляют возможность погрузиться в мир мастерства и вдохновения, черпая знания из опыта выдающихся деятелей музыкального искусства.

Мастер-классы – это уникальная возможность расширить горизонты познания, обогатить свой музыкальный словарь, усовершенствовать исполнительское мастерство и улучшить знания в области музыки. Они помогают преодолевать творческие барьеры, находить свое неповторимое звучание и развивать профессиональные навыки, необходимые для становления музыкантом и педагогом.

Цель работы - выделить мастер – класс среди всех форм обучения, рассмотреть его влияние на творческие и профессиональные качества музыканта**.**

Задачи работы - дать определение понятию мастер- класс и рассказать об истории его возникновения.

Структура реферата: реферат состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

# Определение и особенности мастер-класса

Мастер-класс — оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности (музыки, изобразительного искусства, литературы, режиссуры, актёрского мастерства, [дизайна](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD), а также науки, педагогики и ремесла) для лиц, достигших достаточного уровня профессионализма в этой сфере деятельности.

Отдалённым предшественником мастер-класса можно считать методику преподавания [софистов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B) в Древней Греции. Демонстрация своего мастерства софистом ученикам в присутствии публики сочеталась с детальной проработкой выступлений самих учеников преподавателем.

Отдельные элементы метода можно встретить в практике художников [эпохи Возрождения](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) и концертирующих музыкантов эпохи [барокко](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE). [Магдалена Лаура Сирмен (Ломбардини)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0) получала музыкальное образование в [Венеции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F) в Ospedale dei Mendicanti, где изучала пение, [клавесин](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD), скрипку и теорию музыки. В это же время она брала уроки игры на скрипке у [Джузеппе Тартини](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%B5) в [Падуе](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%8F). В своём письме от [5 марта](https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0) [1760 года](https://ru.wikipedia.org/wiki/1760_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), написанном ещё до личного знакомства маэстро и ученицы, Тартини рассказывает ей о приёмах игры на скрипке. По его содержанию можно предположить, что последовавшие занятия под руководством Тартини должны были проходить в форме, приближенной к мастер-классу.

Родоначальником мастер-класса в его современной форме обычно признаётся [Ференц Лист](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86), проведший мастер-класс в [Веймаре](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80) в [1869 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4). В его занятиях с музыкантами уже присутствовали основные атрибуты данного метода: демонстрация местными музыкантами своих навыков, отработка под руководством мастера деталей исполнения, оригинальных звуковых эффектов, фразировки и ритма, присутствие аудитории. Обычно мастер-класс был рассчитан на 10—20 участников. Хотя Лист не определял произведения к подготовке, большинство заранее интересовались, какие сочинения они могли бы [отрепетировать](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F) к следующему мастер-классу. Его продолжительность была от полутора до двух часов; обычно он начинался в 16.30, после обеда и дневного сна. Прекратил свои мастер-классы пианист только перед самой смертью.



Ференц Лист

Широкое распространение получили мастер-классы в педагогической деятельности [Густава Леонхардта](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2), [Мстислава Ростроповича](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Владимира Горовица](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Жорди Саваля](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8), [Кэйко Абэ](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8D,_%D0%9A%D1%8D%D0%B9%D0%BA%D0%BE) и других выдающихся музыкантов [XX века](https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA).

Некоммерческая общественная организация, зарегистрированная в [Бристоле](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C) ([Великобритания](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)), [''Masterclass Media Foundation''](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%27%27Masterclass_Media_Foundation%27%27&action=edit&redlink=1), записывает мастер-классы крупнейших музыкантов современности. Фонд преследует две цели: во-первых, создать архив таких мастер-классов, а во-вторых, сделать их доступными на [DVD](https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD)-дисках и через [Интернет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82) для учащихся музыкальных школ и студентов всего мира. Среди деятелей искусства, с которыми сотрудничает *Media Foundation Masterclass* на постоянной основе: [Максим Венгеров](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Андраш Шифф](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%84%D1%84,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%88), [Бернард Хайтинк](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4), [Курт Мазур](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%80,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82), [Эвелин Гленни](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8,_%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD), [Юрий Башмет](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B5%D1%82,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87), [Томас Квастхофф](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%84,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81).

# ****Структура и специфика мастер-класса****

Классический мастер-класс включает демонстрацию специалистом своего мастерства или своего понимания проблемы в практической форме. Мастер выступает в роли наставника, помогающего организовать учебную работу, осмыслить на новом, более высоком уровне творческую деятельность. Мастер-классы обычно проводится для музыкантов различных уровней, для тех, кто уже состоялся как профессионал, так и для учеников музыкальных школ, студентов колледжей и высших музыкальных учебных заведений.

Наличие широкой аудитории, воспринимающей процесс общения мастера и его учеников, которая может вмешиваться в этот процесс, задавая вопросы и требуя пояснений.



Участники мастер-класса Станислава Ярошевского в зале Прокофьева, Мариинский театр, Санкт- Петербург, фестиваль «Виртуозы флейты»

Мастер-класс может дополняться теоретическим обзором актуальных проблем и технологий, однако главная задача — передать способы деятельности, будь то приём, метод, методика или технология, а не сообщить или освоить информацию. Часто мастер-класс завершается [дискуссией](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) по результатам совместной деятельности мастера и аудитории.

Проведение мастер-класса не имеет строгих единых норм. Данная форма занятия не регламентируется и по времени: мастер-класс может продолжаться от часа до целого рабочего дня. Количество непосредственных участников может охватывать от двух до тридцати человек. Обычно проведение мастер-класса основывается на интуиции специалиста и на практических потребностях ученика. В ходе мастер-класса ученик осуществляет некую творческую деятельность, а мастер объясняет, как именно необходимо её осуществлять, комментирует свою точку зрения и сам демонстрирует отдельные элементы деятельности, объясняет наиболее типичные ошибки. После этого ученик повторно осуществляет деятельность с учётом объяснений мастера. Достоинства данного метода обучения являются непрерывный контакт специалиста и ученика, практический характер и индивидуальный подход. Если мастер-класс проводится на регулярной основе на протяжении длительного времени и с постоянными участниками, то такую форму занятий называют творческой мастерской. Часто мастер-класс сопровождает [гастроли](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8) выдающегося деятеля искусств и проводится за день до выступления либо на следующий день после него. Одна из целей мастер-класса — интеллектуальное общение специалиста и начинающего, которое должно вести к развитию в ходе мастер-класса способности ученика самостоятельно и нестандартно мыслить.

# Роль мастер-класса в развитии творческого потенциала

Мастер-класс создает благоприятную творческую атмосферу, в которой участники получают импульс к генерированию новых идей и свежее творческое вдохновение от общения с мастером. Знакомство с творческими техниками и упражнениями позволяет расширить границы творческого мышления. Важной составляющей является создание безопасной среды, в которой участники могут свободно экспериментировать и самовыражаться, не опасаясь критики или осуждения. Мастер-класс помогает выйти за рамки привычных шаблонов и взглянуть на вещи под новым углом, найти нестандартные решения. Работа в группе и личный опыт мастера способствуют преодолению творческих блоков, барьеров, выходу из зоны комфорта. Развивается гибкость и адаптивность мышления. В процессе мастер-класса участники формируют свой индивидуальный творческий стиль и идентичность как художников. Немаловажным аспектом является обретение уверенности в собственных творческих способностях благодаря поддержке и конструктивной обратной связи от мастера и других участников. Это укрепляет мотивацию к дальнейшему творческому развитию. В отличие от традиционных лекций и семинаров, мастер-класс имеет выраженную практическую направленность. Его главное преимущество - наглядная демонстрация профессиональных приемов и методов работы от практикующего мастера с возможностью сразу отработать навыки на практике и получить ценные рекомендации. Мастер-класс отличается индивидуальным подходом - учитываются особенности каждого участника, его сильные и слабые стороны. Обучение гибко подстраивается под общий уровень группы. Атмосфера на мастер-классе менее формальная и более доверительная, чем в академической среде. Участники могут напрямую общаться с мастером, задавать вопросы и получать развернутые ответы. Отношения между мастером и аудиторией выстраиваются на принципах взаимного уважения и доверия. В отличие от строгой иерархии, здесь больше напарнической атмосферы для продуктивного обмена опытом.

Взаимодействие между наставником и учеником играет ключевую роль в успешном обучении музыке. Это особый вид профессионального и творческого союза, требующий взаимопонимания, доверия и уважения с обеих сторон. Рассмотрим важнейшие аспекты такого взаимодействия.

Наставник - это мастер своего дела, обладающий глубокими знаниями, богатым опытом и отточенными педагогическими навыками. От его компетентности и умения передать свои знания напрямую зависит эффективность обучения. Ученику необходимо полностью доверять наставнику. Талантливый наставник всегда стремится выстроить уникальную стратегию взаимодействия с каждым учеником, учитывая его личностные особенности, уровень подготовки, стремления и возможные сложности. Нельзя подходить со стандартной методикой ко всем без исключения. Неотъемлемая часть обучения - объективная и при этом тактичная критика. Наставник должен уметь находить нужные слова, чтобы указывать на недостатки и ошибки, не ставя под удар самооценку ученика. А ученик должен быть открыт для замечаний и исправления ошибок. Истинный наставник смотрит на ученика не только как на объект для передачи знаний. Он выступает своего рода проводником, помогая личностному и профессиональному росту, консультируя по вопросам выбора репертуара, подготовки к конкурсам, сценической практики и карьерных перспектив. В основе плодотворного союза наставника и ученика лежит взаимное уважение и доверие. Ученик ценит опыт и мастерство педагога, а педагог уважает устремления и индивидуальность ученика. Лишь в атмосфере доверия возможен максимально откровенный творческий диалог. Продуманное, основанное на уважении и доверии взаимодействие наставника и ученика способно не только передать профессиональные навыки, но и сформировать настоящего Музыканта с большой буквы, преданного своему призванию.

# **Влияние мастер-классов на развитие профессиональных навыков музыкантов**

Мастер-классы играют чрезвычайно важную роль в развитии профессиональных навыков музыкантов. Они предоставляют уникальную возможность получить экспертную оценку и рекомендации от признанных мастеров своего дела, что способствует совершенствованию исполнительского мастерства. Под руководством опытных педагогов музыканты могут развивать технику игры на музыкальном инструменте, совершенствовать навыки интерпретации музыкальных произведений и раскрывать свой творческий потенциал через работу над музыкальным материалом. Кроме того, мастер-классы играют важную роль в формировании сценического мастерства музыкантов. Они помогают отработать сценическое поведение, контроль эмоций и преодолеть сценическое волнение и страхи. Участники мастер-классов получают возможность развить умение держаться на сцене, взаимодействовать с публикой, формировать харизму, артистизм и умение "продавать" произведение. Выступления на мастер-классах и рекомендации экспертов позволяют музыкантам приобрести бесценный опыт. Немаловажным аспектом является влияние мастер-классов на развитие музыкального слуха и чувства ансамбля. В процессе занятий тренируются слуховые навыки, такие как интонация, чувство ритма, гармонический слух. Музыканты учатся слышать и корректировать свою партию в ансамбле, осваивают приемы межличностного взаимодействия в музыкальном коллективе и развивают чувство ансамбля, умение подстраиваться под партнеров. Также они имеют возможность изучить различные стили и манеры исполнения ансамблевой музыки. Участие в мастер-классах способствует расширению кругозора музыкантов. Они могут познакомиться с актуальными тенденциями в современной музыке, изучить новые жанры, стили и экспериментальные подходы, получить представление о различных музыкальных школах и направлениях. Обмен опытом, знаниями и творческими находками в профессиональном сообществе вдохновляет музыкантов на новые идеи и открытия.



Мастер- класс по барочной флейте Дианы Кривенко (Москва). Фестиваль «Виртуозы флейты», 2024 г.

Наконец, мастер-классы оказывают огромное влияние на мотивацию к личностному и творческому росту музыкантов. Вдохновляющий пример мастеров, демонстрация высокого уровня мастерства побуждают осознать перспективы для собственного совершенствования и развития, ставить новые более амбициозные творческие цели и задачи. Соприкосновение с выдающимися личностями усиливает мотивацию и трудолюбие, укрепляет веру в свои силы и творческий потенциал.

# 

# Заключение

Мастер-класс – это не просто серия лекций или практических занятий. Это живой диалог между признанными мастерами своего дела и теми, кто стремится совершенствовать свои навыки и раскрывать творческий потенциал. В атмосфере доверия и взаимного уважения участники получают бесценные советы, наблюдают за процессом создания музыки в реальном времени и имеют шанс задать вопросы, которые волнуют их самих.

Одной из главных особенностей мастер-классов является их интерактивный характер. Участники не просто слушают, но и активно вовлекаются в процесс обучения, экспериментируют, пробуют новые подходы и техники под чутким руководством наставника. Такой формат способствует развитию критического мышления, творческого самовыражения и уверенности в собственных силах.

# Использованная литература

1. Т. В. Хуртова Формы профессионального обучения педагогов: мастер-классы, технологические приемы. «Учитель», 2008, 43с.
2. Б. С. Рачина Методика музыкального образования. «Лань», 2015 – 185 с.
3. Э. М. Фейгин Индивидуальность ученика и искусство педагога, Москва, 1975 – 148 с.
4. А. В. Заруба Установочный семинар [Электронный ресур] —URL: <https://teacher-of-russia.ru/?page=2009-seminar_lectures_zaruba_av>
5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ВИРТУОЗЫ ФЛЕЙТЫ» & «СЕВЕРНАЯ ЛИРА» [Электронный ресурс] URL: <https://www.mariinsky.ru/playbill/festivals/fest2023_2024/flute_harp_2024/>
6. Л. В. Холостякова Музыкальная педагогика: концепции, методы и специфика, Москва, 2012 - издание №5 [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-pedagogika-kontseptsii-metody-i-spetsifika>
7. Как учат музыке за рубежом (Musical Development and Learning: The International Perspective)/ Переводчик Вадим Бронгулеев; Составители Дэвид Дж. Харгривз, Адриан К. Норт — Классика-XXI; 2009 г., - 12 с.
8. Hilton Als. Swan Song. Maria Callas haunts the stage in «Master Class». The New Yorker. July 25, 2011.