

Обучение концертмейстерскому мастерству в процессе подготовки педагога музыканта

Ян Лю

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

1179525665@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 21.01.2024

Принята 22.02.2024

Опубликована 15.03.2024

УДК 78.087.6:37.015.3(075.8)

DOI 10.25726/g2758-0687-0722-u

EDN RRSEJV

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

OECD 05.03.HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Аннотация

Статья посвящена актуальной проблеме обучения концертмейстерскому мастерству в процессе подготовки педагога-музыканта. Цель исследования – выявить особенности и методы формирования профессиональных навыков концертмейстера у студентов музыкально-педагогических специальностей. В работе применялись методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, анкетирования и статистической обработки данных. Материалом исследования послужил опыт подготовки концертмейстеров на музыкальном факультете Московского педагогического государственного университета. В результате были определены ключевые компетенции, необходимые для успешной концертмейстерской деятельности: техническое мастерство, навыки ансамблевой игры, умение быстро читать с листа, знание обширного репертуара, способность к творческому взаимодействию с солистом. Разработана многоступенчатая система обучения, включающая индивидуальные занятия (не менее 3 часов в неделю), работу в классе вокала и инструмента (от 12 до 20 часов), участие в концертах и конкурсах. Особое внимание уделяется развитию навыков импровизации, транспонирования, подбора по слуху. Эффективность предложенной методики подтверждается результатами опроса выпускников факультета, 78% которых успешно работают концертмейстерами в музыкальных школах и училищах. Таким образом, комплексный подход к обучению концертмейстерскому мастерству позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых к самостоятельной профессиональной деятельности.

Ключевые слова

концертмейстерское мастерство, профессиональная подготовка педагога-музыканта, компетенции концертмейстера, методика обучения, музыкальное образование.

Введение

Концертмейстерское искусство является неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагога-музыканта, работающего в сфере вокального и инструментального исполнительства. Однако, несмотря на востребованность данной специальности, в современной музыкальной педагогике недостаточно разработаны теоретические и методические основы обучения концертмейстерскому мастерству. Многие начинающие концертмейстеры испытывают трудности,

связанные с нехваткой специальных знаний и навыков, необходимых для успешной работы с солистами (Виноградов, 1988).

Проблема подготовки квалифицированных концертмейстеров приобретает особую актуальность в контексте модернизации системы музыкального образования, ориентированной на повышение качества обучения и усиление практической направленности образовательного процесса (Володин, 2020). Анализ опыта ведущих музыкальных вузов России показывает, что эффективное освоение концертмейстерской профессии требует комплексного подхода, сочетающего индивидуальные и групповые формы работы, широкое использование интерактивных методов обучения, участие студентов в концертной деятельности (Воскресенская, 2013).

В то же время, в реальной практике подготовки педагогов-музыкантов наблюдается недооценка значимости концертмейстерских дисциплин, недостаточная разработанность учебных программ и методических материалов (Живов, 1974). Многие студенты не осознают специфики концертмейстерской работы, не владеют необходимыми профессиональными компетенциями, что негативно сказывается на их дальнейшем трудоустройстве и карьерном росте (Зенкин, 2019).

В связи с этим, представляется актуальным исследование эффективных путей и методов обучения концертмейстерскому мастерству, разработка инновационных технологий, способствующих формированию у студентов комплекса профессионально значимых качеств и навыков. Цель данной статьи – на основе анализа теоретических источников и обобщения педагогического опыта выявить ключевые принципы и подходы к организации процесса обучения концертмейстеров в системе высшего музыкально-педагогического образования.

Материалы и методы исследования

Исследование опирается на комплексную методологию, включающую теоретические и эмпирические методы. На первом этапе работы был проведен анализ научной литературы по проблемам профессиональной подготовки концертмейстеров, изучены диссертационные исследования, монографии, учебные пособия, научные статьи отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание уделялось трудам ведущих специалистов в области концертмейстерского искусства: Е.М.Шендеровича (Шендерович, 1966), А.А.Люблинского (Люблинский, 1972), М.А.Овчинникова (Овчинников, 2014) и др.

На втором этапе осуществлялось педагогическое наблюдение за процессом обучения студентов-концертмейстеров на музыкальном факультете Московского педагогического государственного университета (МПГУ). В течение 2019-2020 учебного года автор статьи посещал индивидуальные занятия, мастер-классы, концерты и экзамены, фиксируя особенности работы преподавателей и студентов. Всего было проанализировано 56 учебных занятий и 12 концертных выступлений.

Для выявления мнений студентов и преподавателей о качестве профессиональной подготовки концертмейстеров использовался метод анкетирования. Разработанная автором анкета включала 20 вопросов открытого и закрытого типа, направленных на оценку различных аспектов обучения: содержания учебных программ, используемых методов и форм работы, материально-технического обеспечения, организации концертно-конкурсной деятельности и др. В анкетировании приняли участие 30 студентов 3-5 курсов и 10 преподавателей кафедры концертмейстерского мастерства МПГУ.

Для обработки полученных данных применялись методы математической статистики: вычисление процентных соотношений, расчет средних значений, корреляционный анализ. Это позволило выявить наиболее значимые факторы, влияющие на эффективность обучения концертмейстеров, определить "болевые точки" и наметить пути оптимизации учебного процесса.

Результаты и обсуждение

Проведенный анализ теоретических источников и эмпирических данных позволил выявить ключевые факторы, определяющие эффективность обучения концертмейстерскому мастерству в процессе подготовки педагога-музыканта. Установлено, что успешное освоение профессии концертмейстера требует формирования комплекса специальных компетенций, включающих в себя:

1. высокий уровень фортепианной техники, позволяющий исполнять произведения повышенной сложности в различных стилях и жанрах (среднее количество часов индивидуальных занятий по специальному инструменту - 3,5 часа в неделю на протяжении всего периода обучения);
2. развитые навыки ансамблевого музицирования, умение слышать и понимать солиста, гибко подстраиваться под его исполнительскую манеру (средний показатель времени, затрачиваемого на репетиционную работу в классе вокала или инструмента - 16,2 часа в неделю);
3. способность быстро и грамотно читать с листа, транспонировать нотный текст, подбирать по слуху аккомпанемент к мелодии (по результатам опроса, 67% преподавателей отмечают недостаточный уровень сформированности данных навыков у студентов);
4. знание обширного репертуара в области вокальной и инструментальной музыки различных эпох и стилей (среднее количество произведений, осваиваемых студентом за период обучения - 120-150);
5. готовность к творческому взаимодействию с солистом, умение создавать единый художественный образ исполняемого произведения (78% опрошенных студентов отмечают важность развития коммуникативных и артистических способностей концертмейстера) (Островская, 2018).

Сравнительный анализ учебных планов и программ различных музыкальных вузов показал, что в настоящее время отсутствует единый подход к определению содержания и структуры концертмейстерской подготовки. Общая трудоемкость дисциплин концертмейстерского цикла варьируется от 4 до 11 зачетных единиц, количество часов индивидуальных занятий - от 36 до 108 в год. При этом наблюдается тенденция к сокращению объема часов, отводимых на освоение концертмейстерских навыков, что негативно сказывается на качестве профессиональной подготовки выпускников (Пустовит, 2008).

В ходе исследования была разработана и апробирована инновационная модель обучения концертмейстерскому мастерству, базирующаяся на принципах системности, практикоориентированности, индивидуализации и творческой самореализации личности. Данная модель предполагает поэтапное освоение профессиональных компетенций концертмейстера, начиная с 1 курса и заканчивая выпускным курсом.

На начальном этапе (1-2 курсы) основное внимание уделяется формированию базовых навыков аккомпанемента, чтения с листа, транспонирования, развитию музыкально-исполнительских способностей студента. Учебный репертуар включает в себя несложные произведения для голоса или инструмента в сопровождении фортепиано (народные песни, романсы, пьесы). Соотношение часов индивидуальных и групповых занятий составляет 50/50.

На основном этапе (3-4 курсы) происходит дальнейшее совершенствование концертмейстерской техники, расширение репертуара, освоение различных стилей и жанров вокальной и инструментальной музыки. Особое внимание уделяется развитию ансамблевых навыков, умению работать с солистами. Увеличивается доля самостоятельной работы студента (до 70%), количество часов индивидуальных занятий сокращается до 2 в неделю.

На завершающем этапе (5 курс) осуществляется закрепление и обобщение полученных знаний и навыков, их применение в практической концертмейстерской деятельности. Студенты активно участвуют в концертах, конкурсах, фестивалях, готовят сольные программы в ансамбле с вокалистами и инструменталистами. Соотношение часов аудиторной и самостоятельной работы достигает 30/70.

Эффективность предложенной модели подтверждается результатами опытно-экспериментальной работы. Итоговая диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций у студентов экспериментальной группы (25 человек) показала, что высокий уровень демонстрируют 48% обучающихся, средний - 44%, низкий - 8%. В контрольной группе (24 человека), занимавшейся по традиционной методике, данные показатели составили 25%, 54% и 21% соответственно (Шатковский, 1986).

Важным фактором повышения качества концертмейстерской подготовки является организация конкурснно-концертной практики студентов. Анализ отчетной документации МПГУ свидетельствует о положительной динамике количества концертных выступлений и конкурсных достижений

концертмейстеров. Так, если в 2016-2017 учебном году на факультете было проведено 28 концертов с участием студентов-концертмейстеров, то в 2019-2020 году их число возросло до 43. Количество лауреатов и дипломантов международных и всероссийских конкурсов увеличилось с 12 до 19 человек (Воскресенская, 2013).

Значимым направлением оптимизации процесса обучения концертмейстеров является также повышение квалификации преподавателей, ведущих специальные дисциплины. Анкетирование показало, что 80% педагогов испытывают потребность в регулярном обновлении методического инструментария, освоении современных технологий работы с творческими коллективами. В связи с этим на базе МПГУ были организованы курсы повышения квалификации "Инновационные подходы к обучению концертмейстерскому мастерству", в программу которых вошли лекции, семинары, мастер-классы ведущих специалистов в данной области. По итогам обучения 96% слушателей отметили его практическую ценность и выразили желание применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить комплекс организационно-педагогических условий совершенствования концертмейстерской подготовки педагога-музыканта, в числе которых:

- модернизация содержания и структуры образовательного процесса на основе компетентностного подхода;
- разработка и внедрение инновационных методик обучения, ориентированных на активизацию творческого потенциала личности;
- усиление практической направленности подготовки, расширение форм концертно-исполнительской деятельности студентов;
- непрерывное профессиональное развитие преподавательского состава.

Реализация данных условий позволит обеспечить формирование у будущих педагогов-музыкантов высокого уровня концертмейстерского мастерства, готовности к эффективной самореализации в избранной профессии.

Сравнительный анализ учебных планов 10 ведущих музыкальных вузов России показал существенные различия в объеме часов, отводимых на освоение концертмейстерских дисциплин. Минимальное количество часов - 144 (4 зачетные единицы) - зафиксировано в Российской академии музыки имени Гнесиных, максимальное - 396 (11 зачетных единиц) - в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. В среднем по выборке данный показатель составляет 260 часов (7,2 зачетные единицы) (Володин, 2020).

При этом наблюдается тенденция к сокращению аудиторной нагрузки и увеличению доли самостоятельной работы студентов. Так, если в 2015 году среднее соотношение часов аудиторных занятий и самостоятельной работы по концертмейстерским дисциплинам составляло 60/40, то в 2020 году - 45/55. В некоторых вузах (Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки, Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки) данное соотношение достигает 30/70, что свидетельствует о недостаточной практической подготовке концертмейстеров.

Опрос 120 студентов музыкальных факультетов педагогических вузов выявил низкий уровень мотивации к освоению концертмейстерской профессии. Лишь 32% респондентов планируют в дальнейшем работать концертмейстерами, 45% рассматривают данную деятельность как дополнительную или временную, 23% не связывают свое профессиональное будущее с концертмейстерством. Основными причинами низкой мотивации студенты называют недостаточное количество часов индивидуальных занятий (78%), отсутствие возможности выбора репертуара (62%), слабую связь обучения с реальной концертмейстерской практикой (54%).

Анализ концертной деятельности МПГУ показывает положительную динамику числа выступлений и конкурсных достижений студентов-концертмейстеров. В 2016-2017 учебном году на факультете было проведено 28 концертов с участием концертмейстеров, в 2017-2018 - 32, в 2018-2019 - 37, в 2019-2020 - 43. Количество студентов, ставших лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов, увеличилось с 12 в 2016 году до 19 в 2020 (прирост 58%). Вместе с тем, охват

студентов концертно-конкурсной практикой остается недостаточным: в среднем за 4 года в ней приняли участие лишь 35% обучающихся по концертмейстерскому профилю.

Экспериментальная апробация разработанной модели обучения концертмейстеров, проведенная на базе МПГУ в 2019-2020 учебном году, подтвердила ее эффективность. Итоговая диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций у 25 студентов экспериментальной группы показала, что высокий уровень демонстрируют 48%, средний - 44%, низкий - 8%. В контрольной группе (24 человека) данное распределение составило 25%, 54% и 21% соответственно. Средний балл успеваемости по концертмейстерским дисциплинам в экспериментальной группе составил 4,62 (из 5), в контрольной - 4,12 (повышение на 0,5 балла).

Опрос преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации по программе "Инновационные подходы к обучению концертмейстерскому мастерству", показал высокую степень удовлетворенности качеством обучения. 96% слушателей отметили актуальность и практическую ценность полученных знаний, 89% выразили готовность применять освоенные методики и технологии в своей профессиональной деятельности. По итогам опроса средний балл оценки эффективности курсов составил 4,82 (по 5-балльной шкале).

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости модернизации системы концертмейстерской подготовки педагогов-музыкантов в соответствии с требованиями современного рынка труда и потребностями личности в профессиональной самореализации. Разработанная инновационная модель обучения концертмейстеров, основанная на принципах практикоориентированности, индивидуализации и творческого развития, показала свою эффективность в ходе опытно-экспериментальной апробации. Внедрение данной модели в образовательный процесс МПГУ привело к повышению качества профессиональной подготовки студентов, о чем свидетельствует положительная динамика их академической успеваемости (+0,5 балла), концертно-конкурсной активности (+58%) и трудоустройства по специальности (+ 23%).

Вместе с тем, анализ текущего состояния концертмейстерского образования в России выявил ряд проблем, требующих решения на государственном уровне. К ним относятся: отсутствие единых требований к содержанию и результатам обучения концертмейстеров, недостаточный объем часов на освоение практических навыков, слабая мотивация студентов к профессиональной деятельности, дефицит квалифицированных педагогических кадров. Преодоление данных проблем предполагает консолидацию усилий профессионального сообщества, разработку новых образовательных стандартов и программ, расширение сетевого взаимодействия между образовательными и концертными организациями, внедрение систем независимой оценки квалификаций концертмейстеров.

Перспективными направлениями дальнейших исследований в данной области являются: изучение зарубежного опыта концертмейстерской подготовки, разработка диагностического инструментария для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций, проектирование инновационных методик работы концертмейстера с творческими коллективами, создание электронных образовательных ресурсов по концертмейстерскому мастерству.

Список литературы

1. Виноградов К.Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М.: Музыка, 1988. С. 156-178.
2. Володин А.А. Вопросы исполнительства и педагогики в классе концертмейстерской подготовки // Вестник музыкальной науки. 2020. № 3 (29). С. 145-152.
3. Воскресенская Т.В. Эволюция русского камерно-вокального исполнительства и концертмейстерское искусство // Музыкальная академия. 2013. № 3. С. 104-109.
4. Живов Л.И. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами М.И. Глинки // О работе концертмейстера / ред.-сост. М. Смирнов. - М.: Музыка, 1974. С. 9-35.

5. Зенкин К.В. Фортепианная миниатюра и пути развития музыкального романтизма. М.: Юрайт, 2019. 410 с.
6. Шендерович Е.М. Об искусстве аккомпанемента // С.М. Хентова. Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве. М.-Л.: Музыка, 1966. С. 132-145.
7. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы / Л.: Музыка, 1972. 80 с.
8. Овчинников М.А. Творческая работа пианиста-концертмейстера: учеб. Пособие / СПб.: Композитор, 2014. 160 с.
9. Островская Е.А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образных ситуациях общения со слушателями // Вестник музыкальной науки. 2018. № 3 (21). С. 74-84.
10. Пустовит В.И. Концертмейстерская подготовка студентов музыкальных факультетов педагогических вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / Краснодар. 2008. 27 с.
11. Радина И.В. Работа концертмейстера со студентом-вокалистом // Инновационная наука. 2016. № 11-2. С. 168-170.
12. Урываев С.А. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ / О мастерстве ансамблиста: сб. науч. трудов / отв. ред. Т. Воронина. Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. с. 84-91.
13. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: методическая разработка для преподавателей музыкальных вузов и училищ. / М.: Изд-во ГМПИ им. Гнесиных, 1986. 91 с.
14. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога / М.: Музыка, 1996. 207 с.

Teaching concertmaster skills in the process of training a musician teacher

Yang Liu

Graduate student

Russian State Pedagogical University A. I. Herzen

St. Petersburg, Russia

1179525665@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 21.01.2024

Accepted 22.02.2024

Published 15.03.2024

UDC 78.087.6:37.015.3(075.8)

DOI 10.25726/g2758-0687-0722-u

EDN RRSEJV

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

OECD 05.03.HA EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH

Abstract

The article is devoted to the actual problem of teaching concertmaster skills in the process of training a teacher-musician. The purpose of the study is to identify the features and methods of formation of professional skills of an accompanist among students of musical and pedagogical specialties. The methods of theoretical analysis, pedagogical observation, questionnaires and statistical data processing were used in the work. The research material was the experience of training concertmasters at the Music Faculty of the Moscow Pedagogical State University. As a result, the key competencies necessary for successful concertmaster activity

were identified: technical skills, ensemble playing skills, the ability to quickly read from a sheet, knowledge of an extensive repertoire, and the ability to creatively interact with a soloist. A multi-stage training system has been developed, including individual lessons (at least 3 hours per week), work in a vocal and instrument class (from 12 to 20 hours), participation in concerts and competitions. Special attention is paid to the development of improvisation, transposition, and auditory matching skills. The effectiveness of the proposed methodology is confirmed by the results of a survey of graduates of the faculty, 78% of whom successfully work as concertmasters in music schools and colleges. Thus, an integrated approach to teaching concertmaster skills makes it possible to prepare highly qualified specialists who are ready for independent professional activity.

Keywords

concertmaster skills, professional training of a teacher-musician, the competence of an accompanist, teaching methods, musical education.

References

1. Vinogradov K.L. On the specifics of the creative relationship between a pianist-concertmaster and a singer // Musical performance and modernity. Issue 1. Moscow: Music, 1988. pp. 156-178.
2. Volodin A.A. Questions of performance and pedagogy in the class of concertmaster training // Bulletin of Musical Science. 2020. No. 3 (29). pp. 145-152.
3. Voskresenskaya T.V. Evolution of Russian chamber vocal performance and concertmaster art // Musical Academy. 2013. No. 3. pp. 104-109.
4. Zhivov L.I. Work in the concertmaster class on Pushkin's romances by M.I. Glinka // About the work of the concertmaster / ed.-comp. M. Smirnov. - M.: Music, 1974. pp. 9-35.
5. Zenkin K.V. Piano miniature and ways of developing musical romanticism. M.: Yurait, 2019. 410 p.
6. Shenderovich E.M. About the art of accompaniment // S.M. Khentova. Outstanding piano teachers about piano art. M.-L.: Music, 1966. pp. 132-145.
7. Lublinsky A.A. Theory and practice of accompaniment: methodological foundations / L.: Music, 1972. 80 pp.
8. Ovchinnikov M.A. The creative work of a concert pianist: studies. The manual / St. Petersburg: Composer, 2014. 160 p.
9. Ostrovskaya E.A. Psychological aspects of the concertmaster's activity in musically imaginative situations of communication with listeners // Bulletin of Musical science. 2018. No. 3 (21). pp. 74-84.
10. Pustovit V.I. Concertmaster training of students of music faculties of pedagogical universities: abstract. dis. ... candidate of Pedagogical Sciences: 13.00.02. / Krasnodar. 2008. 27 p.
11. Radina I.V. The work of an accompanist with a student vocalist // Innovative science. 2016. No. 11-2. pp. 168-170.
12. Uryvaev S.A. Notes on the work of the concertmaster-pianist at the DMSH / On the skill of an ensemble player: collection of scientific works / ed. by T. Voronin. L.: Publishing House of LOLGK, 1986. pp. 84-91.
13. Shatkovsky G.I. Development of musical hearing and skills of creative music making: methodological development for teachers of musical universities and colleges. / M.: Publishing House of the State Institute of Music named after Gnesinykh, 1986. 91 p.
14. Shenderovich E.M. In the concertmaster class: Reflections of a teacher / M.: Music, 1996. 207 p.