

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории и методики
музыкального образования

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА
**Профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача
в условиях детской школы искусств**

студента 5 курса 511 группы Института искусств
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиль «Музыка»

ЖИДКОВОЙ ЮЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

 06.06.17 Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой
доцент, канд. пед. наук

 06.06.17 Мещанова Л.Н.

Саратов, 2017

Содержание

Введение	3
Глава 1 Характеристика профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств	6
1.1 Задачи и специфика работы иллюстратора-скрипача	6
1.2 Профессиограмма иллюстратора-скрипача	17
Глава 2 Основные направления профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств	27
2.1 Профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача: исполнитель, педагог, психолог	27
2.2 Профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача в классе аккомпанемента и струнном ансамбле	39
Заключение	50
Список используемой литературы	52
Приложение	59
А. Список музыкальных произведений для работы в классе аккомпанемента	
Б. Сборники и примерный репертуарный список для ансамбля скрипачей	

Профессиональное музыкальное образование на сегодняшний день предъявляет высокие требования, как в области педагогики, так и в отношении подготовки квалифицированных концертмейстеров-иллюстраторов. Детские музыкальные школы и детские школы искусств как предпрофессиональная ступень являются основой для воспитания будущих музыкантов-профессионалов. Для учащихся по классу фортепиано в обязательную программу входит изучение предмета аккомпанемента, которое осуществляется совместно с концертмейстером-иллюстратором. Успешное обучение искусству аккомпанемента во многом зависит от мастерства и профессионализма не только педагога по специальности, но и его главного помощника в этой работе — концертмейстера-иллюстратора. Деятельность иллюстратора-скрипача также необходима и важна в классе скрипки, где иллюстратор привлекается для работы со струнным ансамблем или оркестром.

Мастерство иллюстратора складывается из сочетания исполнительского, педагогического и психологического аспектов. Работа в тандеме с преподавателем и учеником, умение создать атмосферу психологического комфорта и творчества во взаимодействии преподавателя по специальности, ученика и концертмейстера-иллюстратора — задача не из простых. Для этого нужно обладать определенными качествами, знаниями, умениями и навыками.

В обширном поле деятельности иллюстратора-скрипача работа в школе искусств занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщать учащегося к миру прекрасного, помогать ему выработать навыки игры в ансамбле, развивать его общую музыкальность, воспитывать здоровую, полноценную и духовную личность.

Однако необходимо отметить, что деятельность концертмейстера достаточно полно изучена в теоретическом и в практическом направлениях (труды О.А. Абрамовой, Н.Н. Горошко, Е.М. Шендерович и др.). Работа иллюстратора, как и само понятие, нуждается в теоретических и методических исследованиях. Несомненно, что отсутствие четких теоретических и практических разработок основ иллюстраторской деятельности, с одной

стороны, и практическая значимость рассматриваемой деятельности с другой, объясняют **актуальность** темы исследования.

Цель исследования — дать анализ профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств.

Объектом исследования является деятельность иллюстратора-скрипача в учебно-воспитательном процессе детской школы искусств, в частности, на уроках аккомпанемента в классе специального фортепиано и на уроках ансамбля скрипачей.

Предмет исследования — специфика профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств.

Для достижения исследования были определены следующие **задачи**:

- рассмотреть специфику деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств;
- проанализировать профессиограмму деятельности иллюстратора-скрипача;
- определить особенности работы иллюстратора-скрипача с пианистами в классе и на концертной эстраде;
- выявить особенности работы концертмейстера с ансамблем скрипачей.

Методологической основой исследования послужили труды по педагогике и музыкальной педагогике, психологии и исполнительскому мастерству Е. Шендеровича, В.А. Крутецкого, Л.А. Боренбойма, Г.Нейгауза, и др.; исследования концертмейстерской деятельности М. Воротновой, И.А. Крюковой, Е.И Кубанцевой и др.

Методами исследования являются изучение и анализ существующих публикаций по проблемам творческой и педагогической деятельности иллюстратора-скрипача, а также наблюдения за практической работой иллюстратора-скрипача; анализ собственного опыта практической работы иллюстратора-скрипача в ДШИ г. Заречный Пензенской области.

Структура дипломной работы.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении определены актуальность, объект, предмет, цель и задачи исследования.

В первой главе раскрыт комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для деятельности иллюстратора-скрипача.

Два параграфа второй главы посвящены особенностям работы иллюстратора-скрипача с учащимися различных специальностей - пианистами и ансамблем скрипачей.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования.

Список литературы содержит 53 наименования трудов в области педагогики, музыкальной педагогики; 5 интернет-источников и музыкальный материал (19 наименований).

Апробация результатов исследования представлены в учебно-воспитательном процессе ДШИ г. Заречный Пензенской области, в научной статье «Концертмейстер-иллюстратор: направления деятельности в ДШИ», опубликованной в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. – Вып. 13. – Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2017. – 119-125.

.Заключение

Завершая анализ творческой деятельности иллюстратора-скрипача, приходим к заключению о том, что иллюстраторское искусство является специфическим видом музыкально-инструментального исполнительства.

Работа иллюстратора-скрипача в школе искусств включает в себе и чисто **творческую (художественную) и педагогическую деятельность**. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых специальностей. Педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися фортепианного исполнительства, а также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями на струнных смычковых инструментах.

Также в результате исследования мы пришли к выводу, что **классифицировать работу иллюстратора-скрипача можно и по таким**

направлениям, как исполнительская, педагогическая и психологическая деятельность.

Данные характеристики не противоречат друг другу, а скорее дополняют общую характеристику деятельности иллюстратора-скрипача (впрочем, как и иллюстратором других специальностей).

Мастерство иллюстратора-скрипача глубоко специфично. Оно требует от него не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке.

Деятельность иллюстратора-скрипача невозможна без применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики, психологии — в их взаимосвязях.

Можно отметить собирательное начало профессии иллюстратора: он — скрипач, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля, психолог.

Для педагога по специальному классу иллюстратор-скрипач является первым помощником и музыкальным единомышленником.

Для ученика иллюстратор — сотоварищ его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый иллюстратор — оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе, в собственном музыкальном совершенствовании.

Полноценная профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы иллюстратора-скрипача в детской школе искусств требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей.

Иллюстратор-скрипач должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха — аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде и успехе всего коллектива. Вместе с тем, несомненно, что иллюстратор-скрипач — это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.

I. Список используемой литературы

1. Абрамова, О.А. Некоторые особенности работы концертмейстера в классе специального дирижирования на дирижерско-хоровом отделении /О.А. Абрамова // Державинские чтения. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. – С. 71-72.
2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство /Л.А. Баренбойм. - М.: Музыка, 1974. – 243 с.
3. Бекина, С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение /С.И. Бекина и др. - М.: Музыка, 1984. – 180 с.
4. Бенцианова, С. Концертмейстеры большой оперы /С. Бенцианова. // Музыка и время. – М., 2002, № 6. – С. 31-34.
5. Борисова, Н.М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута /Н.М. Борисова. // Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. - М., 1982. – С. 130-140.
6. Брыкина, Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуаром /Г. Брыкина. // Фортепиано. – 1999, № 2. – С. 14-15.

7. Виноградов, К.М. О работе оперного концертмейстера /К.М. Виноградов. // О работе концертмейстера: Сб. статей / Ред. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С. 111-134.
8. Воротной, М.В. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в Вузе /М.В. Воротной. // Проблемы музыкального воспитания и педагогики: Сборник научных трудов / Науч. ред. Н.К. Терентьева. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – Вып. 2. – С. 66-70.
9. Воскресенская, Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента /Т. Воскресенская. // О мастерстве ансамблиста: Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 31-48.
10. Горошко, Н.Н. Современная подготовка пианиста-концертмейстера: от узкой направленности к разностороннему воспитанию исполнительского мастерства /Н.Н. Горошко. // Музыкальное образование на пороге 21 века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства: Материалы Российской научно-практической конференции 17-18 декабря 1998 г. / Оренбург. гос. пед ун-т; Ред. колл.: М.С. Каргопольцев, Г.П. Коломиец и др. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998. - С. 98-100.
11. Живов, Л. Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище /Л.В. Живов. // Методические записки по вопросам музыкального образования. – М., 1966. – С. 329-345.
12. Живов, Л. Работа в концертмейстерском классе над пушкинскими романсами Глинки /Л.В. Живов. // О работе концертмейстера: Сб. статей / Ред. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С. 9-35.
13. Избранные пьесы зарубежных и русских композиторов. - М.: Музыка, 1975. – 98с.
14. Классические пьесы для скрипки и фортепиано 5-6 классы. - М.: Музыка, 1974. - 80с.
15. Коган, К. У врат мастерства. - М.: Музыка, 1969. – 282с.
16. Крутецкий, В.А. Основы педагогической психологии. /В.А.Крутецкий. - М., «Просвещение», 1972. - 255 с. с илл.

17. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002.
18. Крюкова, И.А. Методы формирования импровизационных умений студентов в процессе концертмейстерской подготовки /И.А. Крюкова. // Вопросы фортепианной педагогики. – М., 1980. – С. 124-131.
19. Крючков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения /Н. Крючков. - М.: Музыка, 1961. – 72с.
20. Кубанцева, Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера. /Е.И. Кубанцева. - Музыка в школе, 2001. №4. – С. 52-55
21. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. /Е.И. Кубанцева. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 181с.
22. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность /Е.И. Кубанцева. // Музыка в школе. – 2001. - № 2. – С. 38-40.
23. Кубанцева, Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором /Е.И. Кубанцева. // Музыка в школе. – 2001. - № 5. – С. 72-75.
24. Люблинский, А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы /А.П. Люблинский. - Л.: Музыка, 1972. – 81 с.
25. Маклыгин, А. Л. Импровизируем на фортепиано: Элементарная гармония: Учеб. пособие для педагогов детских музыкальных школ /А.Л. Маклыгин. - М.: «Престо», 1994. Вып. 1. – 46 с.
26. Михайлов, И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах] /И. Михайлов. //О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов /Отв. ред. Т. Воронина. - Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С.59 – 73.
27. Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г.В. Келдыш. – Изд. 2-е. - М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1998. – С. 270.
28. Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор: Воспоминания. Размышления о музыке /Дж. Мур. / Перевод с англ. Предисловие В.И. Чачавы. – М.: «Радуга», 1987. - 432 с.

29. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. / Г. Нейгауз. - М.: Классика-XXI, 1999. – 299с.
30. Никешичев, М. Первый Всероссийский оперный конкурс-фестиваль концертмейстеров «Диалог во имя цельности»] /М. Никешичев. // Фортепиано. – 2001. - № 1. – С. 5-6.
31. Осипова, А.С. О специфике работы концертмейстера в классе хорового дирижирования // Державинские чтения. Культурология. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов (февр. 1998 г.) / Тамбовск. гос. ун-т. Отв. ред. Б.С. Гейко. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. – С. 65-66.
32. Педагогика /Е.М. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 207 с.
33. Петрушин, В.И. Музыкальная психология: Учеб.пособие для студентов и преподавателей. /В.И. Петрушин. - М.: Гуманит.изд.центр Владос, 1997. – 184с.
34. Погожева, Т.В. Вопросы методики обучения игре на скрипке. /Т.В. Погожина. – М.: Музыка, 1966. – 153с.
35. Подольская, В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа /В.В. Подольская. //О работе концертмейстера /Ред.-сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С.88-110.
36. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб.пособие для студ.муз.фак.высш.пед.учеб.заведений /Д.К.Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др.; Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский дом «Академия», 2003. – 368с.
37. Радина, И. О работе концертмейстера со студентом-вокалистом /И.О. Радина. // О мастерстве ансамблиста: Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 73-83.
38. Родионов, К., Гарлицкий, М., Фортунатов, К. Хрестоматия для скрипки. Пьесы и произведения крупной формы 1-2 классы. / К.Родионов и др. - М.: Музыка, 1985. – 46с.
39. Романсы. Пьесы для скрипки и фортепиано. - М.: Музыка, 1987. – 26с.

40. Саранин, В.П., Евстихеев, П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор» (к вопросу о совершенствовании концертмейстерской подготовки учителя музыки) /В.П. Саранин, П.Н. Евстихеев. // Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы: Меэвуз. сборн. науч. трудов. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. Вып. 4.– С. 69-74.
41. Стрельцова, Т. Заметки о воспитании концертмейстеров классов хорового дирижирования /Т. Стрельцова. // Державинские чтения. Культурология. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов (февр. 1998 г.).– Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. – С. 75-77.
42. Сухомлинский, В.А. О воспитании. /В.А. Сухомлинский. - Москва: Политическая литература, 1982 - с.270.
43. Урываева, С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ /С. Урываева. // О мастерстве ансамблиста: Сборник научных трудов / Отв. ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 84-91.
44. Фортунатов, К. Юный скрипач. - Выпуск 3. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 73с.
45. Хайкина, Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса /Т.Я. Хайкина. // Итоги смотра методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусства за 1995-96 учебный год. – Тамбов, 1997. – С. 110-112.
46. Хрестоматия для скрипки 1-2 классы / Под общ. ред. С. Шальмана. - СПб., 1997. – 45с.
47. Хрестоматия для скрипки 3-4 классы / Под общ. ред. С. Шальмана. - СПб., 1999. – 46с.
48. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие. /Ю.А. Цагарелли. - С-Петербург: Композитор, 2008. – 368с.
49. Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика / Г.М. Цыпин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 318с.

50. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологи исполнительской деятельности / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2014. – 124с.
51. Чернышова, Т. Романсы Свиридова в репертуаре концертмейстера /Т. Чернышова. // О работе концертмейстера /Ред.- сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С. 74-87.
52. Шатковский, Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ /Г.И. Шатковский. – М.: Изд-во НМК по учеб. заведениям культуры и искусств, 1986. – 92 с.
53. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога /Е.М. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 207 с.

II. Электронные ресурсы

1. Большой энциклопедический словарь - [vedu.ru>bigencdic/](http://vedu.ru/bigencdic/)
2. Гоноболин, А. Сборники пьес для младших, средних и старших классов. /А. Гоноболин. - 2014. yandex.ru/images
3. Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика: Примерная программа по дисциплине для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности 0501 «Инструментальное исполнительство» / Министерство культуры Российской Федерации: Научно-методический центр по художественному образованию. – gnesin.ru>Медиатека>Методические материалы>Программы>konzklass_2000
4. Педагогическая теория Каптерева П. Ф.. studopedia.ru>...pedagogicheskaya...p-f-kaptereva.html
5. Педагогическая теория Крупской Н.К. detskiysad.ru/ped/ped136.html

III. Музыкальный материал (ноты)

1. Гуревич Л., Зими́на Н. «Скрипичная азбука». т. 2 - М., 1998.
2. Пьесы для детских ансамблей. Сост. В. Кальщикова, Н. Перунова, Н. Толбухина. - Л., 1989.

3. Пьесы для ансамбля скрипачей. II ступень. Составление и переложение Э. Пудовочкина. - СПб., 2001.
4. «Юный скрипач». Ч. 1. Сост. К.А. Фортунатов. - М., 1968.
5. Пьесы для ансамбля скрипачей. II -III ступень. - СПб., 2001.
6. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей. - СПб., 1998.
7. «Ансамбли юных скрипачей». Вып. 3. Сост. М. Рейтих и Р. Бакум.- М., 1978.
8. «Ансамбли юных скрипачей». Вып. 8. Сост. Т. Владимирова. - М., 1988.
9. «Юный скрипач» Вып. 2. Сост. К.А. Фортунатов. - М., 1985.
10. Гуревич Л., Зими́на Н. «Скрипичная азбука» т.2. - М., 1998.
11. «Пьесы для двух скрипок» т.2. Переложение Т. Захарьиной. - М., 1965.
12. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей. Сост. И. Святловская, Л. Шишова, В. Виноградская. - СПб., 1998.
13. Металлиди Ж. «Скрипичная миниатюра для ансамбля скрипачей». - СПб., 1998.
14. «Юный скрипач» 3 ч. Раздел «Ансамбли». - М., 1992.
15. «Пьесы для ансамбля скрипачей». Сост. И. Ратнер. - Л., 1988.
16. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.1. - СПб., 1998.
17. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.2. - СПб., 1998.
18. «Светлячок». Пьесы для ансамбля скрипачей. IV-VII ступени. СПб., 2001.
19. Концерты для двух скрипок с фортепиано

