

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**РАЗВИТИЕ ЭМПАТИИ ПИАНИСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В
ПРОЦЕССЕ ЕГО РАБОТЫ С СОЛИСТОМ**

Автореферат

выпускной квалификационной работы магистра
студентки II курса 221 группы
направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Развитие личности средствами искусства»)
Института искусств

ВЕНЕЦ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель

доцент, канд. пед. наук

Корчагина Н.В.

(подпись, дата)

Зав. кафедрой

профессор, доктор пед. наук

Рахимбаева И.Э.

(подпись, дата)

Саратов 2020

Введение. Современные тенденции глобализации, социально-экономические перемены, переход коммуникации в Интернет-пространство ведут к усилению в обществе равнодушия, жестокости, антисоциального и асоциального поведения. В связи с этим изучение эмпатии как способности к сочувствию и сопереживанию становится актуальной не только в контексте профессиональной подготовки музыканта, но и для формирования любых «нормальных» человеческих отношений: деловых, личных, дружеских и др.

Эмпатия в широком смысле толкования данного термина означает понимание эмоций другого человека, сопереживание его душевному состоянию. Для работы пианиста-концертмейстера умение понимать, «чувствовать» солиста, умение взаимодействовать с ним в момент творческого поиска и в момент сценического исполнения музыки так же важна, как и, например, техническая подготовленность. Изучение эмпатии крайне важно для профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера, так как выстраивание психологически здоровых коллективных отношений с солистами играет одну из ключевых ролей для успешной репетиционной и концертной деятельности тандема (ансамбля).

Совместный с солистом поиск единых художественно-смысловых координат подразумевает наличие особого взаимопонимания в процессе репетиций и обсуждения интерпретации музыкального и технического характера. В этом случае исследование механизма концертмейстерской интуиции и эмпатийных взаимоотношений с солистом обеспечивает слитность в ансамбле и является насущной необходимостью. Этот вопрос касается сферы психологических отношений в совместном творчестве нескольких музыкантов и, в частности, той её составляющей, которая раскрывает способность приспосабливаться к партнёрам, предчувствовать их творческие намерения, осуществлять слаженные действия партнёров в процессе музицирования.

Развитая эмпатия является также критерием профессионального мастерства пианиста-концертмейстера, поэтому её исследование должно стать первостепенным вопросом в данной профессиональной сфере. Исходя из результатов этих исследований станет понятен комплекс свойств личности концертмейстера, объясняющий, почему не всякий хороший пианист способен быть хорошим концертмейстером. Данный вопрос имеет прямое отношение к профориентации и профессиональной мотивации и поэтому приобретает особую социальную значимость.

Несмотря на значимость эмпатии для концертмейстерской работы, в работе с будущими пианистами-концертмейстерами в условиях ДШИ на первый план обычно выступает педагогический аспект и часто не затрагивается психологический, в том числе и тема данного исследования – эмпатия. В процессе обучения по дисциплине «Концертмейстерский класс» юный пианист совершенствует исполнительское мастерство, но, как правило, у него не возникает общения с солистом в том объёме и в той форме, в какой это необходимо для «переживания» ощущения себя именно концертмейстером, а не учеником. Психологически учащийся настроен на общение с солистом как со вторым педагогом, он выполняет его указания и пожелания, и, чаще всего, в подобном взаимодействии эмпатия не возникает. Поэтому вопрос организации педагогических условий развития эмпатии у будущего концертмейстера важен в аспекте преподавания этой дисциплины в ДШИ.

Всё вышесказанное и обусловило актуальность выбранной темы – **«Развитие эмпатии пианиста-концертмейстера в процессе его работы с солистом».**

Объект квалификационной работы магистра – процесс работы пианиста-концертмейстера с солистом.

Предмет квалификационной работы магистра – развитие эмпатии пианиста-концертмейстера.

Степень научной разработанности проблемы. Сущность эмпатии раскрывалась последовательно ведущими психологами XX века, среди которых наибольший вклад в разработку проблемы внесли Фрейд З., Адлер А., Юнг К.Г., Маслоу А., Роджерс К., Эриксон Э., Олпорт Г., Хорни К. и др. – на Западе и в США; Андреева Г.М., Ананьев Б.Г., Бодалев А.А., Гаврилова Т.П., Стрелкова Л.П. – в России. Проблема развития эмпатии занимает значительное место в научных исследованиях Выготского Л.С., Запорожца А.В., Козлова Е.Н., Корягина Т.Д., Кошелева А.Д., Леонтьева А.Н., Штейнмец А.Э., Эльконина Д.Б., Юсупова И.М. и др.

Искусству аккомпанемента и вопросам концертмейстерской деятельности посвящены исследования Н. Крючкова «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» [50], А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента» [55] и Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе» [81] и др. Существенным вкладом в методологию концертмейстерства является книга А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента». Как и Н. Крючков, автор рассматривает концертмейстерство не как разновидность фортепианного исполнительства, а как самостоятельную профессию, требующую разработки собственной научно-теоретической базы и учёта взаимобратных связей с другими отраслями в музыкознании.

Многие аспекты концертмейстерского искусства освещены в книге «Певец и аккомпаниатор» Д. Мура [61], английского пианиста, музыкального деятеля и концертмейстера с мировым именем. Её можно назвать первой энциклопедией по психологии деятельности концертмейстера, несмотря на не вполне научный жанр. На страницах этой книги нет рекомендаций по совершенствованию навыков чтения с листа или транспонирования. Исполнительские и педагогические задачи рассматриваются сквозь призму взаимодействия в ансамбле, что превращает их в задачи художественно-психологические, и решает их концертмейстер-художник. Особую ценность книге, как методическому руководству для музыкантов, придаёт

специальный раздел, содержащий художественно-исполнительский и психологический анализ некоторых песен и романсов.

Профессиональным качествам и навыкам концертмейстера было посвящено множество научных трудов (кандидатские диссертации В. Бабюк, Н. Горошко, О. Коробовой, Е. Островской, О. Степанидиной, отдельные работы Г. Брыкиной, Д. Варламова, К. Виноградова, О. Дарвиной, Н. Ежовой, Л. Живова, Н. Крючкова, Е., Кубанцевой, Л. Ладыгина, Е. Либермана, Ю. Лузанова, А. Люблинского, В. Максимова, Дж. Мура, Т. Петрушевской-Руденко, В. Семененко, М. Смирнова, В. Чачава и др.).

Цель квалификационной работы магистра – рассмотреть теорию и практику развития эмпатии пианиста-концертмейстера в процессе его работы с солистом.

Исходя из объекта, предмета и цели исследования, ставятся следующие **задачи**:

- 1) проанализировать сущность категории эмпатии в психологии и педагогике;
- 2) рассмотреть роль эмпатии в работе пианиста-концертмейстера;
- 3) изучить способы развития эмпатии пианиста-концертмейстера в профессиональном взаимодействии с солистом;
- 4) провести диагностическое исследование развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в процессе его работы с солистом.

Для решения поставленных задач использовались следующие **методы исследования**:

– теоретические: изучение, а также теоретико-логический и сравнительно-сопоставительный анализ специальной научной литературы по теме исследования в области педагогики, психологии, музыкального исполнительства;

– эмпирические: обобщение педагогического опыта, наблюдение, анкетирование, методы анализа результатов опытно-экспериментальной работы.

Методологической базой исследования послужили фундаментальные положения и художественные принципы музыкальной педагогики и исполнительства, изложенные в трудах Л. Баренбойма, Г.Когана, Я. Мильштейна, Г. Нейгауза, основы теории и практики концертмейстерского искусства (Н.Крючков, Е.Кубанцева, А.Люблинский, В.Чачава, Е.Шендерович), отдельные положения музыкальной психологии (В.Петрушин, Г.Цыпин), научные практические и теоретические разработки в области психологической диагностики В.В. Бойко и И.М. Юсупова.

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении теоретических знаний об эмпатии как профессионально важном качестве личности пианиста-концертмейстера и психологическом фундаменте профессии; в изучении способов развития эмпатии пианиста-концертмейстера в профессиональном взаимодействии с солистом.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных результатов в работе по развитию эмпатии на занятиях по дисциплине «Концертмейстерский класс» в ДШИ.

База исследования: ДШИ № 20 г. Саратова.

Апробация исследования. Отдельные теоретические положения и выводы были представлены на международных научно-практических конференциях «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» (Саратов, 2018, 2019), «Проблемы теории и практики постановки голоса» (Саратов, 2018, 2019). Проблематика работы отражена в статье, опубликованной в сборнике «Человек в мире искусства: векторы развития и образования» (Саратов, 2019). Практическая апробация общих положений и отдельных выводов проводилась в процессе личной практики, выступлений на конкурсах и концертах, проведении открытых уроков и мастер-классов и других творческих и методических мероприятий.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных

источников, приложений. Структура работы определена задачами исследования, их логической связью.

В первой главе рассматриваются определения термина «эмпатия» с научных позиций психологии и педагогики. Здесь же анализируется роль эмпатии в работе пианиста-концертмейстера.

Во второй главе проводится разбор способов развития эмпатии пианиста-концертмейстера в профессиональном взаимодействии с солистом. Подробно описывается работа пианиста-концертмейстера с солистами различных направлений (инструменталисты, вокалисты, артисты балета). Приводится описание и результаты диагностического исследования развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в процессе его работы с солистом.

Заключение содержит выводы, представляющие результат решения поставленных задач. Выпускную квалификационную работу магистра завершает список использованных источников, включающий в себя 82 наименования.

Основное содержание работы. С целью диагностики развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в процессе его работы с солистом нами было проведено диагностическое исследование. Диагностика проводилась дважды: в начале и конце учебного 2018-2019 года на базе ДШИ № 20 города Саратова в естественных условиях учебной деятельности учреждения дополнительного образования детей. Для осуществления исследования были определены учащиеся по классу концертмейстерской подготовки 7 класса в количестве 12 человек.

Для проведения диагностического исследования нами были определены **критерии оценки** развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ), выделенные на основе аспектов эмпатии Е.И. Рогова: самоэмпатия, межличностная эмпатия, профессиональная эмпатия. В зависимости от степени выраженности данных критериев мы определили **уровни и показатели** их сформированности. При формулировке уровней мы

опирались уровни эмпатии, выделенные Ю.Б. Гиппенрейтер: неразвитая эмпатия, эмпатия-сопереживание, эмпатия-сочувствие, конгруэнтная эмпатия. По каждому из определённых нами выше критериев (на основе аспектов эмпатии Е.И. Рогова) мы подобрали методики диагностики оценки развития эмпатии. Каждая методика диагностировала уровни и показатели соответствующего ей критерия оценки развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ).

С целью диагностировать самоэмпатию пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ) мы применяли тест Бойко В.В. Для диагностики межличностной эмпатии этой же группы учеников использовался тест Юсупова И.М. С целью фиксации профессиональной эмпатии пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ) применялась экспертная оценка преподавателями ДШИ № 20 г. Саратова, наблюдавшими и оценивавшими выступления анализируемой группы учеников на мероприятиях, открытых уроках и отчётном концерте.

Результаты *первого (аналитического) этапа* исследования представлены в теоретической части нашей работы.

Результаты *второго (исходного) этапа* исследования развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ): проведя исследование исходного уровня развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) с помощью указанных выше методик, мы пришли к выводу, что по больше всего учеников (70 % по всем критериям оценки) продемонстрировало низкий уровень развития эмпатии. Констатировав данные результаты, мы приступили к третьему этапу исследования.

Третий этап исследования (деятельностный) представлял собой проведение комплекса мероприятий по развитию эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ). Осознавая, что одна из основных задач педагога по дисциплине «Концертмейстерский класс» в ДШИ – развить у учащихся-пианистов эмпатию как профессионально важное личностное качество концертмейстера, мы применили в практике работы ДШИ № 20

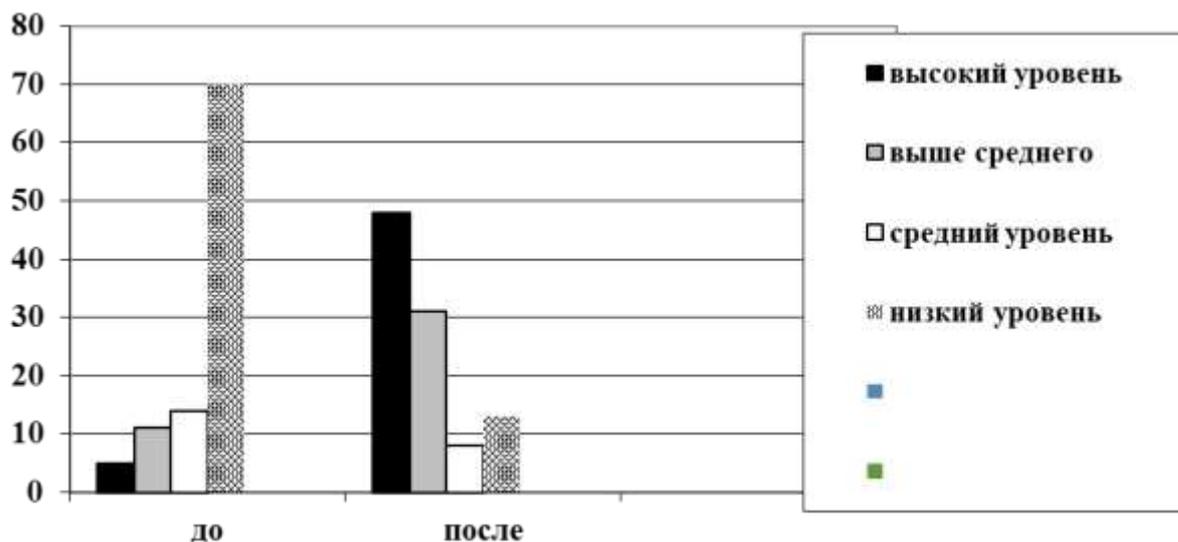
города Саратова перечисленные ниже способы развития эмпатии, исходя из выделенных нами критериев оценки развития эмпатии (по аспектам эмпатии Е.И. Рогова: самоэмпатия, межличностная эмпатия, профессиональная эмпатия).

С целью развития самоэмпатии мы применяли знакомство учащихся-концертмейстеров с понятиями «эмпатия» и «самоэмпатия». Учащимся-концертмейстерам был предложен ряд психологических «упражнений» на самоэмпатию, самопринятие (например, упражнения Реуцкой И.Г.). **С целью развития межличностной эмпатии** учащимся-концертмейстерам и солистам совместно были предложены небольшие игры для налаживания эмпатийного взаимодействия. Игровые элементы работы были предложены не только учащимся, но и профессиональным иллюстраторам-солистам наравне с учениками с целью укрепления взаимопонимания между ними. Игровые элементы были вариантом новых форм всем известных игр. Мы постарались усовершенствовать их и адаптировать к теме нашего исследования – развитию эмпатии. **С целью развития профессиональной эмпатии** мы применяли разучивание программ по дисциплине «Концертмейстерский класс» с акцентированием внимания учащегося-концертмейстера не на технических трудностях, а на партии солиста. Также учащимся-концертмейстерами была выполнена задача по разбору и выучиванию не только своей партии в произведении, но и партии солиста (для большей мотивации с учащимися был проведен мини-конкурс с призовым местами на определение лучшего исполнителя собственной партии и партии солиста).

Завершив описанные мероприятия, мы смогли проследить динамику развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в конце учебного года и сделать выводы о результативности проведённых мероприятий. Это и было осуществлено нами на четвёртом этапе исследования (результативном).

По результатам обеих диагностик, *в начале учебного года* высокий уровень развития эмпатии показало только 5% пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ), средний уровень развития эмпатии – 14 % участников, уровень выше среднего – 11%. Преобладающим уровнем развития эмпатии у пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ) являлся *низкий* уровень (по всем критериям оценки), его продемонстрировало 70% участников. *По окончании учебного года* преобладающим уровнем развития эмпатии стал *высокий* уровень (по всем критериям оценки), его продемонстрировало 48% пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ). Уровень выше среднего показал 31% учащихся-концертмейстеров, средний уровень развития эмпатии показало 8 % участников, низкий уровень развития эмпатии – 13 % участников диагностики. Представим данные обеих диагностик в виде диаграммы (рис.1).

Рис. 1. Диаграмма динамики развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в течение учебного года.

Заключение. Данная выпускная квалификационная работа магистра посвящена теории и практике развития эмпатии пианиста-концертмейстера в процессе его работы с солистом. Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Изучение эмпатии занимает одно из ведущих мест в психологической и педагогической науках. Среди ведущих психологов XX наибольший вклад в разработку проблемы внесли З. Фрейд, А. Адлер, К. Г. Юнг, А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт – на Западе и в США; Г. М. Андреева, Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Т.П. Гаврилова, Л.П. Стрелкова – в нашей стране. Проведённый анализ литературы показал, что, будучи сначала очень широким понятием, феномен эмпатии постепенно сузился до одного из факторов успешности психотерапии, чтобы потом, в русле гуманистической психологии опять обрести статус фундаментального понятия, охватывающего человеческие отношения в целом. Современные психологи пришли к выводу, что эмпатия может быть направлена как на самого себя, так и на другого человека. Влияние на проявление эмпатии к Другому напрямую зависит от степени решённости собственных психологических проблем. Согласно концепции Е.И. Рогова, существуют следующие аспекты эмпатии: самоэмпатия, межличностная эмпатия, профессиональная эмпатия. В педагогике эмпатия понимается как личностное качество, которое необходимо развивать в процессе воспитания растущего человека. Эмпатия в педагогическом процессе создаёт своеобразный эмоциональный фон, позволяющий и учителю, и ученику развиваться в нужном им направлении.

2. Концертмейстер – это пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам и артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах. Для концертмейстера всегда остаются актуальными наиболее универсальные качества профессионального мастерства: концертмейстерская интуиция, такт, гибкость и эмпатия, которые обеспечивают ансамблевое единство и художественную целостность музыкальной концепции. Умение становиться на «точку зрения другого человека» не является врождённым, оно вырабатывается у концертмейстера в процессе профессиональной деятельности, в ситуациях, требующих эмпатических действий. *Мы определяем эмпатию пианиста-концертмейстера как умение воспринимать*

«на лету» изменяющееся эмоциональное состояния партнёра, его творческие намерения и реализовывать это качество в общении и профессиональном исполнении в репетиционном процессе и на сцене.

3. Для успешной работы с любым солистом пианисту-концертмейстеру самому необходимо овладеть базовыми навыками, знаниями и умениями исполнения на инструменте или основами функционирования аппарата солиста или хотя бы иметь о них достаточно ясное представление. Однако, основной целью для пианиста-концертмейстера является продуктивное построение занятий с солистом и выстраивание психологически комфортных отношений с ним на основе эмпатии. *Работа с концертмейстерами по развитию эмпатии* может включать специально разработанные социально-психологические тренинги, психологический импровизационный театр, коллективную ролевую игру, деловые игры, кинотренинг, специальные эмоционально-интеллектуальные психологические приемы: идентификация, когнитивная интерпретация, резюмирование, «зеркало», «зеркало»-«эхо», «имя собственное». *Для саморазвития эмпатии* пианисту-концертмейстеру необходимо постоянно изучать причины своих чувств и реакций и динамику их развития; пытаться «примерить на себя» чувства и эмоции солиста, посмотреть на мир музыкального произведения его глазами.

4. С целью выявить динамику процесса развития эмпатии пианиста-концертмейстера (учащегося ДШИ) в течение учебного года нами было проведено диагностическое исследование. По результатам сравнения диагностик в начале и в конце учебного года отмечен рост показателей выше среднего (на 20%) и высокого (на 43%) уровней развития эмпатии и уменьшение показателей низкого (на 57%) уровня развития эмпатии пианистов-концертмейстеров (учащихся ДШИ), что подтверждает эффективность проведённой работы.