

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**РАЗВИТИЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИХ НАВЫКОВ В КЛАССЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО ДМШ**

АТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

Студента 2 курса 221 группы факультета искусств
направления 44.04.01 Педагогическое образование
профиль «Развитие личности средствами искусства»

БОРОВСКОГО ЕВГЕНИЯ ДЕНИСОВИЧА

Научный руководитель

доцент, кандидат педагогических наук _____ Е.Г. Царькова
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор педагогических наук _____ И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов, 2025

Введение. **Актуальность исследования.** Общественно-экономические отношения первой четверти XXI века в России вызвали кардинальные изменения в социокультурной среде, что выразилось, в частности, в высоком уровне конкуренции во всех областях профессиональной музыкальной деятельности и высоких требованиях, предъявляемых к личности музыканта. Поэтому формирование всесторонне образованной и творческой личности выступает задачей дополнительного музыкального образования как первой ступени профессионального становления и осуществляется в процессе овладения музыкально-историческими и музыкально-теоретическими знаниями, исполнительскими умениями и навыками. Многие из них формируются, когда учащийся включается в концертмейстерскую деятельность. Как показывает практический опыт, лишь единицы получивших музыкальное образование становятся исполнителями-солистами, значительная часть посвящает себя педагогической деятельности или выступают в качестве концертмейстера – профессионального музыканта-исполнителя, совмещающего в своей компетенции педагогические, исполнительские и организационные функции.

Востребованность концертмейстерской деятельности продиктована исполнительским сопровождением солистов, умением полноценно организовать процесс обучения с представителями разных музыкальных специальностей и в различных музыкальных учреждениях. Но главным аспектом для концертмейстера следует выделить его практический подход, а именно исполнительские навыки и умения, позволяющие позитивно влиять на формирование художественного вкуса ученика, умение не только слушать музыку, но и понимать ее. Именно контакт с педагогом – практиком, а также слушание музыки с характерной манерой его исполнения, способны заинтересовать ученика и скорректировать несоразмерность в области потребления массовой-развлекательной музыки, зачастую не несущей глубокой смысловой нагрузки.

Для многих пианистов профессия концертмейстера является основной. Ее престиж поддерживается всероссийскими и международными конкурсами концертмейстеров и наградами – дипломами на конкурсах исполнителей. В профессиональных музыкальных учебных заведениях пианисты обучаются в классе концертмейстерского мастерства, постигая тонкости профессии.

Концертмейстерство в различных его проявлениях зарождается в недрах русской фортепианной культуры, формируясь в тесном взаимодействии с оперной, вокальной, инструментальной музыкой и связанным с ним исполнительством. Постепенно концертмейстерство приобрело статус вполне самостоятельной специфической деятельности. Ее особенность подразумевает существование двух функционально различных партий – клавирного аккомпанемента и солирующего голоса или инструмента, их особого ансамблевого взаимодействия и, как следствие, комплекса стоящих перед концертмейстером задач.

Эти моменты следует зафиксировать, учитывая специфику музыкального образования. В детских музыкальных школах, учащиеся пианисты посещают урок фортепиано, который в структуре обучения обозначен как «специальность», что подразумевает определенную и узконаправленную деятельность, на которую затрачивается огромное количество временных ресурсов, иногда в ущерб, казалось бы, второстепенным дисциплинам «ансамбль», «аккомпанемент» «концертмейстерский класс». Хотя, в итоге, роль профессионального пианиста или просто хорошего исполнителя-любителя, важна по своей сути и должна определяться совокупностью навыков владения различными видами музицирования на фортепиано, т.е. такими навыками как: чтение с листа, аккомпанирование, ансамблевое взаимодействие, импровизация, транспонирование, подбор по слуху и т.д.

В этой связи, подготовка компетентных пианистов – разносторонних и многогранных личностей, музыкантов широко профиля, должна являться одним из приоритетных направлений в контексте профессионального

музыкального образования и должна осуществляться на всех уровнях, включая начальный (ДМШ и ДШИ).

Степень научной разработанности. Вопросы, связанные с деятельностью концертмейстера, достаточно часто исследуются авторами в рамках методических разработок, учебных пособий, диссертаций, магистерских работ, монографий, различных научных статей. Однако авторы в основном изучают проблему развития концертмейстерского и ансамблевого мастерства применительно к более взрослой группе учащихся – выпускникам ДМШ, учащимся колледжей, вузов. Безусловно, это обусловлено определенными требованиями к осознанности и сформированности некоторых исполнительских и теоретических компетенций учеников. Также затрагивались темы развития сольного фортепианного исполнительства и развития фортепианной техники, которые неразрывно связаны с концертмейстерским ремеслом, ввиду их родственной специфики. Среды авторов: Шендерович Е.В; Кубанцева Е.И; Бахчиев А.Г; В. Бикташев; Митина Н.А; А. Люблинский; А.С. Осипова; Алексеев А.Д; Крючков Н.А; Веселова Е.Л. и др. Тем не менее требования к урокам по фортепиано включают формирование навыков, специфичных для концертмейстерской деятельности, в то же время дисциплина «Концертмейстерский класс» осваивается в старших классах детских музыкальных школ (далее – ДМШ). Поэтому присутствует потребность в адаптации материала проводимых исследований к возрасту учащихся ДМШ и к материалу занятий по классу специального фортепиано.

Объект исследования – концертмейстерская деятельность как оставляющая фортепианного исполнительского искусства.

Предмет исследования – процесс развития концертмейстерских навыков учащихся ДМШ в классе специального фортепиано.

Цель – разработка и практическая реализация комплекса упражнений, направленных на развитие концертмейстерских навыков обучающихся на

занятиях в классе специального фортепиано ДМШ, и методических рекомендаций по его использованию.

В соответствии с целью были сформулированы следующие **задачи** исследования:

1. проследить эволюцию концертмейстерского искусства;
2. выделить основные навыки профессионального концертмейстера;
3. определить возможности исполнительских дисциплин ДМШ в формировании и развитии концертмейстерских навыков учащихся;
4. подобрать и адаптировать диагностический инструментарий и определить исходный уровень развития концертмейстерских навыков обучающихся;
5. составить комплекс упражнений по развитию концертмейстерских навыков обучающихся в классе специального фортепиано ДМШ и методических рекомендаций к ним, апробировать его в классе специального фортепиано ДМШ;
6. провести анализ эффективности использования комплекса упражнений в развитии концертмейстерских навыков на занятиях в классе специального фортепиано ДМШ.

Методологической основой исследования явились:

- теоретические положения о сущности, взаимосвязи и различии исполнительской и концертмейстерской деятельности (Е.М. Шендерович, Е.И. Кубанцева);
- исторический аспект становления концертмейстерского искусства от простой ритмической поддержки голоса и сценического действия до сложнейшего по своему художественному содержанию и техническим средствам изложения музыки (Н.А. Митина, Ю.А. Майлис);
- основные принципы музыкального образования, а также решение пианистических проблем при работе с фортепианным репертуаром (А.Д. Алексеев);

- теоретические принципы работы с текстом в концертмейстерском классе, а также вопросы взаимодействия концертмейстера с солистом или педагогом (Бикташев В.Н, Бахчиев А.Г.);

- теоретические положения в области развития концертмейстерских компетенций в системе развития пианиста (Г.В. Байбикова, О.В. Быкова, Веселова Е.Л.);

- теоретические и практические аспекты аккомпанемента (Люблинский А.С., А.С. Осипова, Кононенко В.А., Бровина И.М., Артемова Т.С., Липатова Г.С., и др.).

Методы исследования. В исследовании использовался комплекс взаимодополняющих методов:

~ теоретические (анализ философской, психологической, педагогической и научно-методической литературы), сравнительно-сопоставительный анализ, обобщение и систематизация полученных данных;

~ эмпирические (педагогический эксперимент, наблюдение; опросные методы; анализ педагогической документации и продуктов детской деятельности и другие), методы количественной и качественной обработки результатов исследования.

Научная новизна исследования заключается в новом подходе к решению проблемы развития фортепианного мастерства учащихся ДМШ. Обосновывается значимость дисциплин: концертмейстерский класс, ансамбль, различных видов музицирования в контексте музыкального образования пианистов начального уровня. В итоге исследования проблемы были разработаны и опробованы методические рекомендации по развитию концертмейстерских навыков учащихся ДМШ на уроках фортепиано.

Теоретическая значимость исследования: проведенный анализ позволил выявить концертмейстерские навыки, формируемые и развиваемые в младших классах ДМШ на занятиях в классе специального фортепиано. Материалы и результаты изысканий могут найти применение в различных научно-практических сферах: в исследованиях по истории и теории

концертмейстерского искусства, в научных трудах, посвященным русской музыкальной жизни, могут послужить материалом к университетским лекциям по истории фортепианного исполнительства, могут стать теоретической опорой начинающих педагогов в контексте организации занятий по концертмейстерскому классу и ансамблю с учащимися ДМШ, колледжей, вузов.

Практическая значимость исследования заключается в том, что были разработаны и апробированы методические рекомендации по развитию концертмейстерских навыков учащихся ДМШ на уроках фортепиано. Представлены комплексы упражнений и примеры занятий, способствующие развитию исполнительского мастерства, формированию и совершенствованию сопутствующих умений и навыков. Результаты исследования могут найти практическое применение в деятельности педагогов фортепиано и концертмейстеров.

Апробация и внедрение результатов исследования:

Идеи исследования прошли апробацию в практике работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школы №14» г. Саратова.

Представленные в работе материалы исследования обсуждались на:

~ X Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Педагогический институт факультет искусств, 15-18 мая 2023 года)

~ XII Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных «Развитие личности средствами искусства» (г. Саратов, СГУ имени Н.Г. Чернышевского, Педагогический институт факультет искусств, 15-18 мая 2025 года)

Структура работы.

Магистерская диссертация объемом 96 страниц состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

Основное содержание работы. В первой главе изучались теоретические основы эволюции концертмейстерского искусства. В первом параграфе затрагивался исторический контекст формирования концертмейстерского искусства из прикладной деятельности в самостоятельную форму музицирования. Давалось определение понятий «концертмейстер» и «аккомпаниатор» и их функциональное различие. На основе исследовательского опыта отечественных и зарубежных авторов: Е. В. Шендеровича, Е. И. Кубанцевой, Е. И. Бахчиева, Н. А. Митиной, Е. Л. Веселовой, А. Д. Алексеева и др., во втором параграфе была определена характеристика концертмейстера как полифункционального музыканта с широким спектром компетенций. Особое внимание уделяется экспертности концертмейстера в вопросах: интонационных закономерностей, чувства ритма, аппликатуры, динамики, педализации, темпа, точности фразировки, достоверного прочтения нотного текста и т.д. В третьем параграфе раскрывалась тема влияния исполнительских дисциплин на формирование и развитие концертмейстерских навыков у учащихся ДМШ. Подробно давалась специфика каждой дисциплины образовательной программы «Фортепиано»: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Концертмейстерский класс». Главная мысль заключалась в том, что интеграция данных предметов в учебный процесс и равноценное распределение временных ресурсов на освоение каждой дисциплины – залог успешной подготовки будущих музыкантов-пианистов, способных на различные виды музицирования, в том числе и на концертмейстерство.

Вторая глава посвящена практическим вопросам развития концертмейстерских навыков учащихся ДМШ. В первом параграфе были четко сформированы концертмейстерские навыки для начального уровня обучения: чтение с листа и ансамблевое взаимодействие. Эти навыки подразделялись на аспекты (критерии), диагностика и развитие которых являлась целью констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента. Среди критериев: работа с текстом, исполнительская

подготовка, основы сольфеджио, взаимодействие в ансамбле, психологическая устойчивость, личностная мотивация. Во втором параграфе были изложены методы работ по развитию этих компонентов. Среди методов: чтение с листа простых музыкальных фрагментов (сольных, ансамблевых), работа над ритмом, анализ нотного текста, дидактические игры для более младших возрастов, работа с инструктивным материалом (гаммы, арпеджио, ганоны) и т.д. В третьем параграфе была отражена повторная диагностика концертмейстерского потенциала и фиксация положительной динамики по осваиваемым критериям.

Заключение. В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.

Концертмейстерство – явление музыкальной культуры, прошедшее долгий эволюционный путь из деятельности сугубо прикладной в профессиональную. Если раньше концертмейстерство подразумевало, по большей части аккомпаниаторскую (сопровождающую какое-либо действие) деятельность, то на сегодняшний момент концертмейстер – это музыкант полифункциональный, с широким перечнем навыков и компетенций. Возможно, именно отсюда возникала терминологическая путаница в трактовке понятий «концертмейстер» и «аккомпаниатор».

В контексте профессионального музыкального образования, в системе ДМШ и ДШИ, концертмейстер – это профессиональный музыкант, который наравне с преподавателем несет ответственность за процесс обучения и воспитания подрастающего поколения. Но главным свойством деятельности концертмейстера можно обозначить интерпретаторский и сотворческий характер, создание художественного образа в союзе солистом. Достигается это путем: разучивания с солистами их партий, умением контролировать качество совместного исполнения, знанием исполнительской специфики того или иного инструмента и специфики ансамблевого взаимодействия с данными инструментами, умением подсказывать правильный путь к исправлению определенных недостатков и т.д.

Для концертмейстера применимы такие понятия как: интонационное мышление, развитый гармонический слух, чувство ритма, чувство формы, понимание стилевых особенностей произведения, интерпретация и исполнительская манера.

Развитие концертмейстерских навыков не совсем характерное понятие для системы ДМШ, ввиду еще не сформированных исполнительских и теоретических компетенций учащихся. Тем не менее над развитием концертмейстерских навыков стоит работать даже на начальном уровне музыкального обучения, особенно учитывая тот факт, что форма таких занятий предполагает индивидуальный подход преподавателя к ученику.

Этому способствует перечень дисциплин, входящих в образовательную программу ФГТ «Фортепиано» дополнительного предпрофессионального образования: «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль» и «Концертмейстерский класс». Их совокупное освоение дает возможность подготовить ученика к различным видам фортепианного музицирования: сольному исполнительству, ансамблевому взаимодействию со вторым пианистом, коллективному музицированию, взаимодействию с солистами разных специализаций. В особых случаях ученик может реализовать себя в импровизации. При должных высоких теоретических знаниях, может подбирать на слух или транспонировать.

В музыкальной школе, ученики сталкиваются главным образом с такими концертмейстерскими навыками как: чтение с листа и ансамблевое взаимодействие. Владение этими навыками уже дает существенное преимущество ученику в процессе освоения своей программы по специальности, ансамблю и аккомпанементу. Такие дети быстрее учат текст, проявляют больший интерес к работе.

В связи с этим, в рамках данного исследования, на базе ДМШ №14 г. Саратова был осуществлен эксперимент, состоящий из 3-х этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. Констатирующий этап был направлен на выявление текущего уровня владения

концертмейстерскими навыками. В этой связи были выделены конкретные критерии, адаптированные под уровень ДМШ.

Основной формой диагностики на данном этапе было взаимодействие с текстом: ученику предлагался простенький музыкальный фрагмент, который он должен был сыграть по нотам. Если он с этим заданием не справлялся, ему нужно было разбирать данный текст, но уже с помощью педагога. По сути обычный урок фортепиано, в ходе которого задавались уточняющие вопросы на знание сольфеджио, а разбор текста представлял работу над отдельными компонентами: ритм, звуковысотность, фразировка, устный анализ текста, ансамблевое исполнение с педагогом партий правой и левой руки и т.д.

Результаты констатирующего этапа показали, что у одного ребенка был выявлен достаточный уровень владения концертмейстерскими навыками, а у четырех – стартовый. Успешное прочтение текста, зачастую, осложнялось: незнанием нот, соотношением размера и ритмических группировок, плохими исполнительскими навыками, отсутствием знаний фортепианной клавиатуры, отсутствием навыка игры «вслепую».

В формирующем этапе были изложены некоторые универсальные упражнения на развитие отдельных компонентов.

Среди упражнений можно выделить: чтение нот в ритме, простукивание ритмических фрагментов, анализ произведения с позиции (тонального плана, динамики, наличия повторности, фактурных особенностей и т.д.); развитие навыка упрощать фактуру путем расстановки приоритетов в нотном материале; развитие навыка «слепой игры» путем соотношения простых мелодий либо ритмических паттернов с аппликатурой; деление фактуры произведения и совместное исполнение с педагогом; развитие беглости и независимости пальцев путем игры гамм, аккордов, арпеджио, ганонов.

Контрольный этап показал, что у всех представителей исследуемой группы (5 учащихся разных возрастов) наметилась положительная динамика в освоении концертмейстерских навыков. А именно, появился навык:

анализировать текст перед прочтением, улучшились двигательные навыки, знание теории и умение ее применять в процессе исполнения, базовые ансамблевые навыки (синхронное вступление, синхронное снятие, реакция и слуховой контроль).

Таким образом, несмотря на некоторую ограниченность данного исследования, (а именно не были задействованы упражнения: на развитие импровизации, подбора по слуху, транспонирования, в связи с объективной сложностью данных типов музицирования для учащихся ДМШ), разработка и внедрение комплекса по развитию концертмейстерских навыков учащихся ДМШ показали свою эффективность. Данный подход может найти применение у педагогов в практике работы с детьми в учреждениях дополнительного образования. Однако, для достижения наилучших результатов важно продолжать исследования и учитывать уникальные особенности каждого ученика, обеспечивая тем самым его всестороннее развитие и подготовку к жизни в современном обществе в контексте выбранной профессиональной деятельности.