

УДК 37.01:78.04

DOI: 10.34670/AR.2020.43.28.085

Обучение концертмейстерскому мастерству посредством интегративных технологий

Ли Цзинбо

Ассистент-стажер,
Российская академия музыки им. Гнесиных,
121069, Российская Федерация, Москва, Поварская ул., 30/36;
e-mail: legendbobo1202@qq.com

Аннотация

Концертмейстерское мастерство априори предполагает междисциплинарность, что детерминировано его спецификой деятельности, заключающееся в сочетании различных музыкальных исполнительских действий. Историография общепринятой педагогической деятельности концертмейстеров изначально включала такие предметы, как изучение иностранных языков, работа над клавиром и навыками пения, ансамблевую игру и прочие предметы, предполагая использование в обучении междисциплинарного подхода. Сегодня, в период, когда когнитивные и интеллектуальные процессы учащихся музыкальных учреждений стали сосредоточены на формировании конструктивного, критического и творческого мышлений, расширении музыкально-образных представлений и воспитании творческой индивидуальности, всё более актуальными становятся интегративные технологии, в основу которых входит взаимокорреляция внутри- и междисциплинарной подготовки.

Концепция данного типа информального образования опирается на сочетание классического и технологического подходов современной педагогики. Данный аспект детерминирован тем, что освоение навыков и умений концертмейстерского мастерства специфично полимодальным алгоритмом обучения. В современном мире интегративные технологии, перенимая опыт предшествующих поколений, могут опираться также на различные инновационные дисциплины, включая музыкальное программирование, разработку музыкальных софтов и другие навыки работы с компьютерными технологиями, что позволит углубить и расширить навыки и способности будущего концертмейстера, обеспечить его творческое саморазвитие.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Цзинбо. Обучение концертмейстерскому мастерству посредством интегративных технологий // Педагогический журнал. 2020. Т. 10. № 3А. С. 341-347. DOI: 10.34670/AR.2020.43.28.085

Ключевые слова

Концертмейстер, аккомпаниатор, профессиональные качества концертмейстера, музыкальное исполнительство, педагогика, интегративные технологии, междисциплинарный подход.

Введение

Исходя из концепции С.Ю. Полянкиной (2013), «педагогическая интеграция – это процесс и результат развития, становления и формирования многомерной человеческой цельности в условиях осуществления интегративно-педагогической деятельности» [Полянкина, 2013, 81]. Уникальный интегративный потенциал обучения такой специальности, как концертмейстерское мастерство, агрегирует в себе «диалектическое содержание, выраженное в непосредственной звуковой, символической и процессуальной формах» [Смотрова, 2014, 15]. Данное положение обусловлено тем, что согласно исследованиям Л.В. Курицкой, концертмейстерское искусство является «одной из наиболее востребованных, сложных и *многозадачных* сфер музыкальной деятельности» [Курицкая, 2019, 266]. Итак, интеграция в образовании – это комплексный учебный подход в педагогическом процессе [Abzalbek, 2017].

Основная часть

В настоящее время концертмейстеры должны уметь сопровождать как солиста балетного, так и хореографического ансамблей, вокалиста, иметь обширный репертуар, знать всю терминологию различного рода искусств, в сфере которых ему предстоит работать, уметь пользоваться на профессиональном уровне компьютерными технологиями и т.д. Данный вид деятельности включает в себя такие принципы, как: работа по сопровождению фортепиано или других музыкальных инструментов, изучение классического и национально-хореографического репертуаров, работа с солистом, работа с ансамблем, работа над инструментальным сопровождением, чтение музыкального текста на слух и навыки транспонирования; концертмейстер является чувствительным участником ансамбля и «переводчиком», который тщательно изучил специфику вокального или исполнительского искусств, способен сопоставить все средства своего выразительного инструмента с личностно-психологическим комплексом певца или музыкантов [Иванова, 2014, 34]. Психологические, социальные, индивидуально-личностные и исполнительские компоненты данного рода профессии в рамках творческой деятельности играют основополагающую роль в обучении концертмейстерскому мастерству.

Функции педагога-концертмейстера также достаточно обширны, условно говоря, «междисциплинарны», а объем исполняемого репертуара, как отмечает в своих исследованиях *S.V. Klebanova*, в жанрово-стилевом аспекте чрезвычайно широк, например, основной целью концертмейстера-преподавателя в классе концертного и камерного пения является развитие художественного мышления и музыкального вкуса молодого певца, повышение его эрудиции и, как следствие, создание творческой личности. Направления применения концертмейстерского мастерства в педагогической работе с обучающимися включают: подготовительную работу (введение в текст композитора; работа над поэтическим текстом; обработка поэтического текста); исполнение как психологический аспект образовательной деятельности

(художественное воздействие, внушение, исполнительское средство) и концертное исполнение [Klebanova, 2019, 8 – 9].

Полагаем, исходя из вышеперечисленных факторов, реализуемых сквозь призму внутри- и междисциплинарного подходов, интегративная парадигма образования позволяет обучающимся:

- исследовать, агрегировать, структурировать, обрабатывать, уточнять и представлять информацию по темам, которые они хотят исследовать, без ограничений, налагаемых традиционными предметными барьерами;
- заниматься целенаправленным, актуальным обучением, самообразованием и саморефлексией;
- видеть обучающимся взаимосвязанность и взаимодействие между дисциплинами учебной программы;
- воспитать целостное представление об искусстве концертмейстерского мастерства посредством обеспечения постижения общечеловеческих нравственных и духовных ценностей;
- также в интегрированном учебном контексте единицы «аффективности» содержат возможности для студентов, позволяющие узнать больше о предметном содержании осваиваемого музыкального предмета.

Основными качествами концертмейстера, который стремится овладеть педагогикой вокального или музыкального искусств, являются внимание, память, продуктивные сферы. Концертмейстер должен обладать полным набором музыкальных талантов: продвинутым музыкальным слухом, образным мышлением, чувством ритма, артистизмом, фантазией, мобильностью, активностью и специфической способностью вовремя «подобрать» солиста и закончить композицию. Для этого он / она развивает аналитический ум, интонационную эрудицию, любопытство, настойчивость и даже терпимость, педагогическую выносливость, и психологическое влечение к этой сфере музыкального творчества [Klebanova, 2019, 8 – 9].

В структуру исполнительских умений будущих концертмейстеров должны входить такие компоненты, как звукодвигательный, текстовый (нотно-ориентированный), метроритмический, художественно-эмоциональный потенциалы. «Главное качество концертмейстера – общая музыкальная одаренность» [Соловьева, 2015, 2].

Формирование всех вышеперечисленных навыков и умений релевантно посредством междисциплинарного обучения, которое предполагает использование и интеграцию методов и аналитических рамок из более чем одной учебной дисциплины для изучения темы, проблемы, вопроса или темы. Отличительной чертой междисциплинарного образования является интеграция понятий и руководящих принципов из различных дисциплин для систематического формирования более полной и, как мы надеемся, последовательной структуры анализа, которая обеспечивает более глубокое понимание рассматриваемой проблематики.

Итак, эффективизация формирования каждого из навыков и умений детерминирована междисциплинарным подходом, алгоритм которого представлен на рисунке 1.

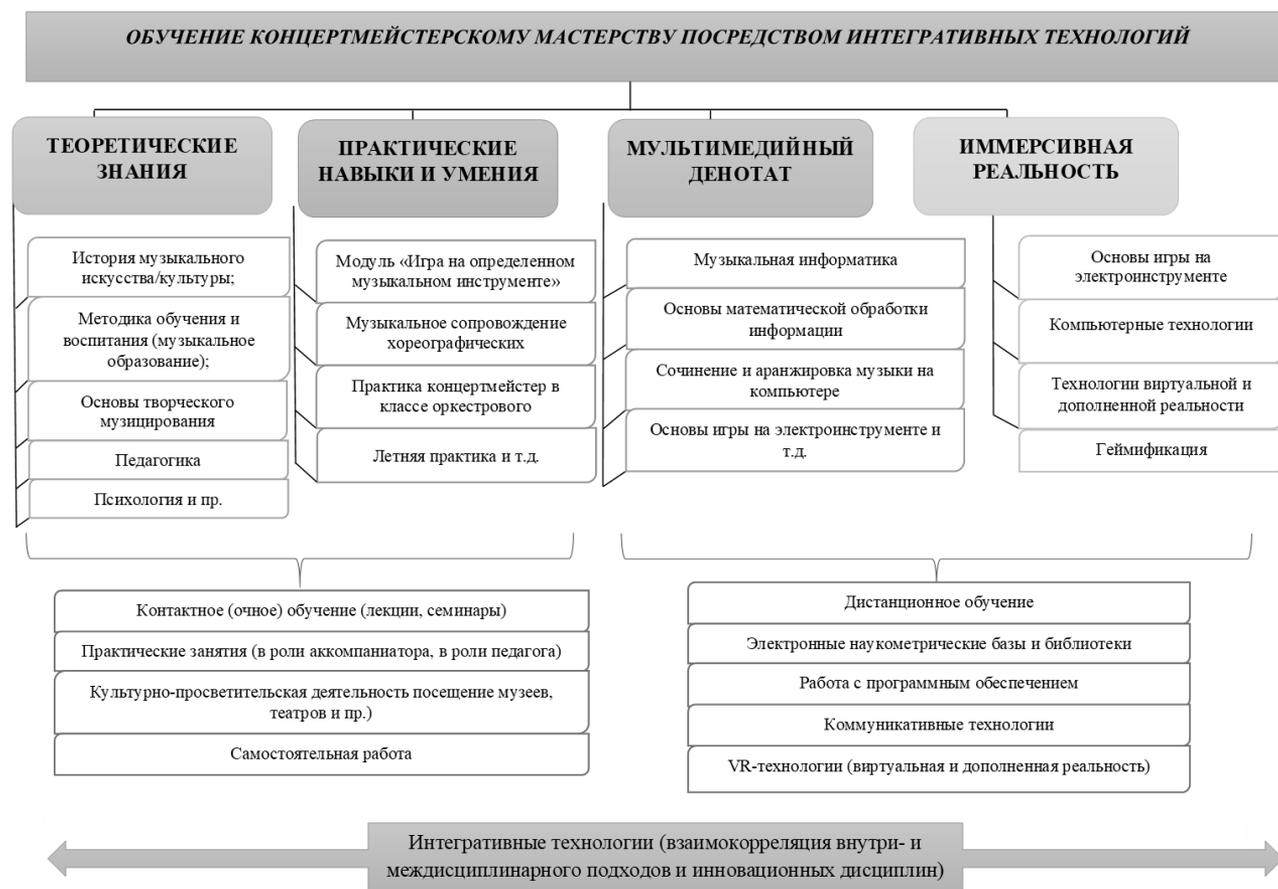

рисунок автора

Рисунок 1 – Алгоритм обучения концертмейстерскому мастерству

Данная схема является сигнификатом интегративного обучения концертмейстерскому мастерству и агрегирует в себе перечень примеров актуальных дисциплин, позволяющих совершенствоваться в данной профессии согласно мировым тенденциям, не только посредством формирования исполнительского мастерства, но и целого комплекса профессионально значимых качеств концертмейстера:

- 5) Концепт «**Теоретические знания**» включает в себя перечень дисциплин, традиционно входящих в рабочую программу. При этом междисциплинарность в рамках данной концептосферы требует интеграции и синтеза различных точек зрения, а не простого рассмотрения нескольких теоретических источников материалов.
- 6) Концепт «**Практические навыки и умения**» ориентирован как на художественно-исполнительские аспекты совместного музицирования, так и на сольное исполнительство.

Взаимокорреляция внутри- и междисциплинарного подходов данных двух концептов («Теоретические знания» и «Практические навыки и умения») сосредоточена на формировании таких базовых навыков, как: «чтение с листа, транспонирование, игра одновременно нескольких партий, специальная подготовка по становлению темброво-акустического слуха, умение читать партитуры, ориентироваться в инструментовке, изучение иностранных языков (данное положение предельно актуально при работе с вокалистами), освоение принципов игры на инструментах симфонического оркестра и специфики голосообразования» [Калицкий, 2017, 77] и пр.

- 7) Концепт **«Мультимедийный денотат»** объединяет пять основных типов образовательной среды: текст, видео, звук, графику и анимацию, и интегрирует в педагогическую деятельность стратегии записывающих устройств, редактирования, воспроизведения, веб-ресурсов и пр., обеспечивая, тем самым, новый мощный инструмент для обучения, ориентированное на формирование знаний будущих концертмейстеров в области цифровых информационных технологий. В то время как в мировом образовательном пространстве активно используются компьютеры и другие гаджеты, виртуентно игнорировать данный процесс в России. Например, как показали исследования *Bargar, R.L., Carvalho, C.V., & Nijholt, A.*, в независимом обзоре Департамента образования по вопросам музыкального образования (*Department for Education on music education*) рекомендовано реализовывать работу по разработке национального плана внедрения технологических инноваций и обеспечить широкоформатный доступ педагогов к глобальной сети Интернет, чтобы преподавательский состав был в курсе последних событий в рамках профессиональной детальности. Согласно данным Европейской комиссии (*European Commission*), зафиксировано существенное увеличение количества компьютеров и отмечены значительные преимущества широкополосного доступа в европейских музыкальных школах с 2006 по 2012 гг., а более поздние исследования демонстрируют, что использование технологий находится на подъеме и в растущем наборе контекстов [Bargar, Carvalho, 2019]. Динамика использования онлайн-музыкальных ресурсов также сформировала сферу изучения музыки, как в классе, так и за его пределами. Миллионы учебных музыкальных видео можно найти через онлайн-порталы, такие как *YouTube*, которые используются не только отдельными лицами в неформальной практике обучения, но и активно включаются в профессионально ориентированные образовательные парадигмы.
- 8) Концепт **«Иммерсивная реальность»** предполагает применение инструментов виртуальной и дополненной реальности с целью симплификации процесса обучения теоретическим знаниям и, в особенности, практическим навыкам и умениям, например, когда отсутствует возможность систематически аккомпанировать вокалисту или в ансамблевой игре с целью совершенствования исполнительского мастерства, для когнитивной психотерапевтической коррекции глоссофобии, при отсутствии возможности посещать практические занятия из-за ограничений здоровья или в ситуации с введенным режимом карантинных мер, когда люди не могли покидать своих жилищ, городов, ехать в другие страны в учебные учреждения и пр.

Выводы

Описан непосредственно информальный тип образования, который, в дополнение к традиционным методам, способен расширить теоретические и методические представления воспитания и обучения концертмейстерскому мастерству.

Разработан алгоритм-схема обучения концертмейстерскому мастерству, интегрирующий в себе такие концепты, как «Теоретические знания», «Практические навыки и умения», «Мультимедийный денотат» и «Иммерсивная реальность», взаимокорреляция которых опирается на внутри- и междисциплинарный подходы и инновационные дисциплины.

сделан вывод, что принципы обучения концертмейстерскому мастерству сосредоточены на интеграции внутри- и междисциплинарных подходов в корреляции с техническими средствами

обучения. Данный принцип обусловлен тем, что в эпоху компьютеризации и информатизации не имеет смысла игнорировать инноватику образовательного процесса (в том числе, ее технологическую и иммерсивную составляющие, активизирующие познавательную и концертно-исполнительскую деятельности обучающихся), напротив, интегрируя в преподавание различные подходы, общедидактические и специфические для концертмейстерского мастерства принципы, образовательное учреждение не только обеспечит своих обучающихся качественными знаниями, навыками и умениями, но и станет авторитетным ориентиром для престижных музыкальных учебных заведений мирового масштаба.

Библиография

1. Иванова, И.К. Специфические особенности работы концертмейстера в инструментальном классе / И.К. Иванова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – №5-2. – С. 33 – 35.
2. Калицкий, В.В. Методологические основы практической работы пианиста-концертмейстера / В.В. Калицкий // Манускрипт – 2017. – №10-1 (84). – С. 74 – 77.
3. Курицкая, Л.В. Коучинговый подход в работе со студентами концертмейстерского класса / Л.В. Курицкая // Тамбов: Манускрипт. Изд-во: ООО издательство «Грамота». – 2019. – Т. 12. № 11. – С. 265 – 269.
4. Полянкина, С.Ю. Понятие интеграции в категориальном аппарате философии образования / С.Ю. Полянкина // Интеграция образования. – 2013. – №2. – С. 76 – 82.
5. Смотровая, Е.В. Интегративный подход к формированию у младших школьников целостного представления об искусстве: на материале уроков музыки в школе: автореферат дис. ... кандидата педагогических наук: 13.00.02 / Смотровая Елена Владимировна; [Место защиты: Моск. гор. пед. ун-т]. – Москва, 2014. – 28 с.
6. Соловьёва, Л.А. Формирование профессиональных и психолого-педагогических качеств музыканта-концертмейстера / Л.А. Соловьёва // Концепт. – 2015. – №6. – С. 125 – 135.
7. Abzalbek, L.S. The concept of integration in the pedagogical process / L.S. Abzalbek, L. Balassanyan // Bulletin of the Karaganda a University. – 2017. URL: <https://articlekz.com/en/article/17990>. Date: 18.07.2020.
8. Bargar, R.L., Carvalho, C.V., & Nijholt, A. (2019). Technology Use and Attitudes in Music Learning. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fict.2019.00011/full>. Date: 18.07.2020.
9. Interdisciplinary Approaches to Teaching. Pedagogy in Action the SERC portal Educators. URL: <https://serc.carleton.edu/sp/library/interdisciplinary/index.html>. Date: 19.07.2020.
10. Klebanova, S.V. (2019) Keys to mastery: from the experience of the concertmaster's work in the class of the concert-chamber singing. Problems of Interaction Between Arts Pedagogy and the Theory and Practice of Education 53(53):8-20.

Teaching concertmaster skills through integrative technologies

Tszinbo Li

Assistant-trainee,
Gnessin Russian Academy of music,
121069, 30/36 Povarskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: legendbobo1202@qq.com

Abstract

Concertmaster skills a priori presupposes interdisciplinarity, which is determined by its specificity of activity, which consists in a combination of various musical performance actions. The historiography of the generally accepted pedagogical activity of concertmasters initially included such subjects as learning foreign languages, working on the keyboard and singing skills, ensemble playing and other subjects, assuming the use of an interdisciplinary approach in teaching. Today, at

a time when the cognitive and intellectual processes of students of musical institutions have become focused on the formation of constructive, critical and creative thinking, expanding musical and imaginative ideas and fostering creative individuality, integrative technologies that are based on the inter-correlation of intra - and inter-disciplinary training are becoming more and more relevant.

The concept of this type of informal education is based on a combination of classical and technological approaches of modern pedagogy. This aspect is determined by the fact that the development of skills and abilities of concertmaster skills is specific to the polymodal learning algorithm. In the modern world, integrative technologies, taking over the experience of previous generations, can also rely on various innovative disciplines, including music programming, music software development and other skills of working with computer technologies, which will allow to deepen and expand the skills and abilities of the future concertmaster, to ensure his creative self-development.

For citation

Li Tszinbo (2020) Obuchenie kontsertmeisterskomu masterstvu posredstvom integrativnykh tekhnologii [Teaching concertmaster skills through integrative technologies]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 10 (3A), pp. 341-347. DOI: 10.34670/AR.2020.43.28.085

Keywords

Concertmaster, accompanist, professional quality concertmaster, music performance, pedagogy, integrative teaching, integrative technologies, Interdisciplinary approach.

References

1. Ivanova, I. K. Specific features of the concertmaster's work in the instrumental class / I. K. Ivanova // Humanities, socio-economic and social Sciences. - 2014. - №5-2. - P. 33-35.
2. Kalitsky, V. V. Methodological foundations of practical work of a pianist-concertmaster / V. V. Kalitsky // Manuscript-2017. - №10-1 (84). - Pp. 74-77.
3. Kuritskaya, L. V. Coaching approach in working with students of the concertmaster class / L. V. Kuritskaya // Tambov: Manuscript. Publishing house: LLC "Gramota" publishing house. - 2019. - Vol. 12. No. 11. - P. 265-269.
4. Palankin, S. Y. the Concept of integration in the categorical apparatus of philosophy of education / S. Y. Palankin // Integration of education. - 2013. - №2. - P. 76-82.
5. Smotrova, E. V. Integrative approach to the formation of a holistic view of art in younger students: on the material of music lessons at school: abstract dis. ... candidate of pedagogical Sciences: 13.00.02 / Smotrova Elena Vladimirovna; [Place of protection: Moscow city pedagogical University]. Moscow, 2014, 28 p.
6. Solovyova, L. A. Formation of professional and psychological-pedagogical qualities of a musician-concertmaster / L. A. Solovyova // Concept. - 2015. - №6. - P. 125-135.
7. Abzalbek, L.S. The concept of integration in the pedagogical process / L.S. Abzalbek, L. Balassanyan // Bulletin of the Karaganda a University. - 2017. URL: <https://articlekz.com/en/article/17990>. Date: 18.07.2020.
8. Bargar, R.L., Carvalho, C.V., & Nijholt, A. (2019). Technology Use and Attitudes in Music Learning. URL: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fict.2019.00011/full>. Date: 18.07.2020.
9. Interdisciplinary Approaches to Teaching. Pedagogy in Action the SERC portal Educators. URL: <https://serc.carleton.edu/sp/library/interdisciplinary/index.html>. Date: 19.07.2020.
10. Klebanova, S.V. (2019) Keys to mastery: from the experience of the concertmaster's work in the class of the concert-chamber singing. Problems of Interaction Between Arts Pedagogy and the Theory and Practice of Education 53(53):8-20.