ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова»

На правах рукописи

Калинина Валентина Дмитриевна

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПИАНИСТА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

17.00.02 - Музыкальное искусство

Научные руководители:

доктор искусствоведения,

заслуженный деятель искусств РФ

профессор Демченко Александр Иванович

доктор искусствоведения, доцент Хохлова Анжела Леонидовна

Саратов-2015

Оглавление

Введение **3**

***Глава I.* Базовые компоненты деятельности концертмейстера** **14**

1. Исторические аспекты становления концертмейстерской деятельности и развития представлений о ее базовых компонентах 15
2. Профессиональные навыки концертмейстера, как ансамблиста 24
3. Психологические составляющие личности концертмейстера 36
4. Педагогические особенности деятельности концертмейстера 46
5. Организационный компонент деятельности концертмейстера **55**

***Глава П.* Профессиональная спецификация** **64**

1. Академическое пение 66
2. Хоровое исполнительство 86
3. Струнно-смычковые инструменты 98

2.4. Духовые инструменты **110**

2.5. Хореография 123

Заключение **139**

Библиография **144**

Приложение I. **Нотные примеры** **167**

Приложение П. **Примерный репертуарный список 195**

2

Заключение

Подводя итоги диссертационной работы, прежде всего, отметим, что в данной работе впервые было осуществлено системное рассмотрение кон­цертмейстерской деятельности в аспекте выявления ее базовых и специфиче­ских компонентов, обусловленных изменчивостью контекста и условий творческой реализации. В результате системного изучения концертмейстер­ской деятельности пианиста, в которой органично совмещаются вариативно меняющиеся, в зависимости от контекста и условий деятельности, музыкаль­но-исполнительские, педагогические и организационные элементы, основ­ной предмет изучения раскрылся как целостный и уникальный феномен.

В ходе исследования было установлено следующее: во-первых, кон-цертмейстерство, как творческая многопрофильная деятельность пианиста, включает в себя базовые константные компоненты - это собственно адре­сант, музыкант-художник широкой квалификации и его специальные ан­самблевые навыки, психологические особенности, педагогические и органи­зационные способности; во-вторых, творческая деятельность концертмейсте­ра-пианиста является произвольным процессом его эмоционально-смысловой децентрализации, сопровождающейся проникновением в художественный мир партнера по ансамблю; в-третьих, профессиональная спецификация концертмейстера-пианиста представляет собой интегральное качество спе­циалиста, которое характеризуется наличием общих и специальных знаний о средствах, способах и методах получения, преобразования, передачи, хране­ния и использования музыкальной информации, профессиональных умений эффективно ими пользоваться и особой коммуникативной направленностью на коллективную художественно-творческую деятельность; в-четвертых, в профессиональной деятельности концертмейстера-пианиста всегда присутст-

139

вует полифункциональность, которая подразумевает органическое сочетание педагогического, концертмейстерского амплуа и амплуа соучастника дейст­вия.

Поскольку данное исследование было сфокусировано на музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства, то, говоря о концертмейстере, подразумевался исполнитель - студент музыкальных учеб­ных заведений среднего и высшего звена. Именно по этой причине в работе большое значение было уделено методам совершенствования профессио­нальной деятельности концертмейстера, как в ходе специального обучения, так и в процессе социально-художественной практики.

В работе получили научное обоснование базовые компоненты в твор­ческой деятельности концертмейстера-пианиста и были осмыслены карди­нальные аспекты той специфики, которая продиктована особенностями его сотворчества с другими исполнителями. Одновременно исследовались общие базовые основы и специфические различия, вытекающие из содержания и структуры исполнительской деятельности концертмейстера-пианиста.

В ходе исследования были раскрыты психологические составляющие личности концертмейстера как арсенал внутренних коммуникативных ресур­сов, необходимых для успешной творческой деятельности в ситуации взаи­модействия с партнером (партнерами) по ансамблю. Освещались проблемы творческого взаимодействия концертмейстера в процессе работы в различ­ных инструментальных классах - вокальном, струнно-смычковом, духовом, с хоровыми и хореографическими коллективами. Были выявлены специфиче­ские особенности деятельности концертмейстера-пианиста с представителя­ми различных исполнительских специальностей.

В данной диссертационной работе было установлено, в процессе мно­говекового становления концертмейстерской деятельности происходило по­степенное совершенствование ее базовых компонентов - от комплекса музы­кально-исполнительских навыков, которыми должен обладать адресант -

пианист - художник широкого профиля, до специальных ансамблевых, пси-

140

хологических особенностей, педагогических и организационных способно­стей. С точки зрения развития представлений о базовых компонентах кон­цертмейстерской деятельности, в исторической ретроспективе в научно-методической литературе традиционно сложился разграниченный по аспек­там подход к профессии.

В ходе исследования было выявлено, что специфика концертмейстер­ского исполнительства сводится к тому, чтобы быть не единственным, а *од­ним из участников* музыкального действия. В работе предлагается классифи­кация коммуникативных умений концертмейстера, где автор выделяет четы­ре блока: умение применять профессиональные знания, навыки и приемы иг­ры в условиях новой коммуникативной обстановки (в музыкально-педагогической и в репетиционной работе, концертных, конкурсных ситуа­циях и пр.), адаптировать их в соответствии со спецификой конкретных ус­ловий творческого общения; умение для каждой коммуникативной ситуации (в условиях работы в различных инструментальных классах, с хоровым и хо­реографическим коллективами и пр.) находить нестандартное решение из комбинации известных идей, профессиональных знаний и навыков; умение находить различные приемы ансамблевого исполнительства для решения конкретной творческой задачи, связанной с особенностями инструмента партнера - законами звукоизвлечения, дыхания, тембральной окраски, тех­ническими возможностями; умение общаться в ансамблевом коллективе в условиях изменения контекста: исполнительского (концертная площадка, ин­струментарий, репертуар), творческого (состав ансамбля, солист - инстру­менталист или вокалист, художественный руководитель), социального (усло­вия репетиционной и концертной работы, слушательская аудитория).

Термин «умения» в данной классификации обозначает владение слож­ной системой психических и практических действий, необходимых для эф­фективной реализации деятельности концертмейстера посредством имею­щихся у него профессиональных знаний и навыков.

141

Психологические составляющие личности концертмейстера рассматри­ваются в исследовании как система внутренних коммуникативных ресурсов, необходимых для успешной творческой деятельности в определенных ситуа­циях межличностного взаимодействия с партнером (партнерами) по ансамб­лю.

Отмечается, что в деятельности концертмейстера-пианиста органиче­ски сплетаются общие цели педагогики - прежде всего, музыкально-исполнительской - с задачами, обусловленными спецификой исполнительст­ва в ансамбле. Подчеркивается, что педагогический аспект работы концерт­мейстера состоит из нескольких неотъемлемых компонентов - конструктив­ного, коммуникативного и гностического и заключается в глубоком понима­нии природы музыкального искусства, в знании специфики инструментов, певческих голосов и секретов их взаимодействия, в способности к постоян­ному развитию собственного творческого потенциала и к самосовершенство­ванию, в освоении современных информационно-коммуникационных техно­логий. Акцентируется мысль о том, что для оптимизации педагогического общения концертмейстера-пианиста с партером по ансамблю необходимо наличие коммуникативного фактора (готовности к общению) и особой эмо­циональной настроенности на творческую деятельность, обеспечивающих успешность их ансамблевого взаимодействия.

В работе было выявлено, что организационный компонент в деятельно­сти концертмейстера-пианиста можно считать одним из ведущих, так как он отвечает за активизацию, координацию, взаимодействие и взаимосвязь музи­цирующих и обеспечивает реализацию на практике их совместных художест­венных проектов. Роль концертмейстера в осуществлении коллективных творческих планов может быть пассивной, активной или лидирующей, но ее суть всегда неизменна: полноценное сопровождение процесса художествен­ного творчества партнера или содружества музыкантов.

Выяснилось, что под профессиональной спецификацией концертмей­стера-пианиста следует понимать интегральное качество специалиста, кото-

142

рое характеризуется наличием общих и специальных знаний о средствах, способах и методах получения, преобразования, передачи, хранения и ис­пользования музыкальной информации, профессиональных умений эффек­тивно ими пользоваться и особой коммуникативной направленностью на коллективную художественно-творческую деятельность. Профессиональная спецификация концертмейстера выражается в многообразии видов и соста­вов исполнительских коллективов, с которыми он работает (солисты-вокалисты и инструменталисты, хоровые, хореографические коллективы и др.) и в разнообразии выполняемых им функций - исполнительских (в амп­луа концертмейстера и равноправного соучастника действия), педагогиче­ских и организаторских.

Соответствие пианиста функциональным требованиям профессии кон­цертмейстера определяется накопленной квалификацией (образование, про­фессиональное обучение, опыт работы), наличием мотивации (поставленные цели, решимость, последовательность и успех в их достижении), адаптации (эмоциональная устойчивость, умение противостоять стрессам и коммуника­бельность), а также общих и специальных творческих способностей, которые отвечают за соответствие художественным требованиям ансамблевой дея­тельности.

Проведенное исследование значительно расширяет диапазон научного подхода к изучению проблем творческого становления концертмейстера в профессии. Внедрение в научный оборот специальных знаний о базовых компонентах и о профессиональной спецификации в творческой деятельно­сти концертмейстера-пианиста, дает возможность дифференцированного подхода к решению проблем формирования концертмейстерского мастерст­ва. Полученные результаты позволят углубить знания и представления о профессиональной деятельности концертмейстера.