

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

УДК 781.1/78.01+378.978/.147

DOI <https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-30-2-25>

Светлана Александровна Серенко

ORCID: 0000-0003-0239-3031

*кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры концертмейстерства
Одесской национальной музыкальной академии
имени А. В. Неждановой
svitlanaserenko@gmail.com*

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСТВА

Цель работы – изложение теоретических и практических результатов создания методики дистанционного обучения в классе концертмейстерства с использованием традиционных, инновационных и медийных техник на основе обобщения многолетнего опыта «удалённых» занятий (особенно в период карантина, вызванного пандемией Covid-19). Также в приоритете: систематизация и характеристика различных форм и методов работы со студентами-концертмейстерами и иллюстраторами, анализ компонентной структуры технической составляющей процесса «удалённых» занятий, передача опыта внедрения медийных техник в учебный процесс. **Методология исследования:** системный анализ всех компонентов новейшей методики обучения на современном этапе, эвристический метод. **Научная новизна работы** обусловлена самой спецификой «удалённого» обучения и имеет несколько аспектов: исторический (в рамках которого фиксируются факты проведения дистанционных занятий по концертмейстерству и адаптации традиционных систем образования к совершенно новым условиям), практический (отражающий особенности традиционных, инновационных и медийных методик и техник посредством их анализа и синтеза) и теоретический (создание методики дистанционного обучения по столь

специфічному предмету, як концертмейстерство). Крім того, в обиход учебного процесу вводяться нові терміни: «зеркальний мінус», «двійний мінус» і «виртуальний соліст» (термінологічний аспект). **Висновки.** Дистанційна система навчання, в якій, по суті, все експериментально, додала свою життєспроможність як альтернативна методика занять в класі концертмейстерства і може бути використана не тільки в ситуаціях форс-мажора, але і для первинних консультацій студентів-заочників. При цьому, що не всі форми роботи можуть бути задіяні, можливо ефективний контроль за вивучкою нотного тексту і концептуальною направленістю підготовки програм, що дозволяє підтримувати професійний статус студентів на належному рівні. Деякі методическі напрацювання в формі «зеркального», «двійного мінуса» і гри з віртуальним солістом можна рекомендувати окремим категоріям студентів в якості додаткового тренінгу і в традиційному (контактному) режимі навчання. Ефективність методики підтверджена високими результатами семестрового контролю. Але головне – те, що всі техніческі, електронні і медійні новшества не опинилися в антагонізмі з музикальною професією, а навпаки, сприяли задоволенню інтелектуальних і художественних потреб музикантів.

Ключові слова: концертмейстерство, дистанційне навчання, «зеркальний мінус», «двійний мінус», віртуальний соліст, інноваційні системи, медійні техніки.

Serenko Svitlana Oleksandrivna, Ph.D. in Arts, Associate Professor, Associate Professor at the Concertmastership Department of the Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music

Distance learning in concertmastership class

The purpose of this study: to present theoretical and practical results of creating a distance learning methodology in concertmastership class using traditional, innovative and media techniques based on a synthesis of many years' experience in "distance" classes (especially during the quarantine period caused by the Covid-19 pandemic). Also, as a matter of priority: to systematize and to characterize various forms and methods of working with concertmaster students and illustrator students, to analyze the component structure of the technical element in the process of "distance" classes, to share experience in applying media techniques to the educational process. **Research methodology:** system analysis of all components of the newest teaching methods these days, heuristic method. **The scientific novelty** of the study is due to the unique features of the distance learning and has several aspects: historical (which describes the facts of giving distance lessons in concertmastership and adaptation of traditional educational systems to completely new conditions), practical (reflecting the features of traditional, innovative and media methods and techniques through their analysis and synthesis) and theoretical (creation of distance learning methods in such a specific subject as concertmastership). In addition, new terms are introduced into the educational process: "mirror minus", "double minus" and "virtual soloist" (terminological aspect).

Conclusions. Distance learning system, in which, in essence, everything is experimental, has proved its viability as an alternative method of training in concertmastership class and it may be used not only in force majeure situations, but also for initial personal tuition of extramural students. Despite the fact that not all forms of work may be used, an effective control is possible over the score learning and over the conceptual orientation of the programs preparation, which allows maintaining the professional status of students at the proper level. Some methodological practices in the forms of “mirror minus”, “double minus” and games with a virtual soloist may be recommended to certain categories of students as additional training in the traditional (full-time) learning mode. The efficiency of this methodology has been confirmed by the high results of the semester control. But the main thing is that all the technical, electronic and media innovations were not antagonistic to the music profession, but rather contributed to the satisfaction of the intellectual and artistic needs of musicians.

Key words: concertmastership, distance learning, “mirror minus”, “double minus”, virtual soloist, innovative systems, media techniques.

Серенко Світлана Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри концертмейстерства Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Дистанційне навчання в класі концертмейстерства

Мета роботи – виклад теоретичних і практичних результатів створення методики дистанційного навчання в класі концертмейстерства з використанням традиційних, інноваційних і медійних технік на основі узагальнення багаторічного досвіду «видалених» занять (особливо в період карантину, викликаного пандемією Covid-19). Також пріоритетними є: систематизація і характеристика різноманітних форм і методів роботи зі студентами-концертмейстерами та ілюстраторами, аналіз компонентної структури технічної складової частини процесу «видалених» занять, передача досвіду впровадження медійних технік у навчальний процес. **Методологія дослідження:** системний аналіз усіх компонентів новітньої методики навчання на сучасному етапі, евристичний метод. **Наукова новизна** роботи зумовлена самою специфікою «видаленого» навчання і має декілька аспектів: історичний (у межах якого фіксуються факти проведення дистанційних занять з концертмейстерства та адаптації традиційних систем освіти до абсолютно нових умов), практичний (який відображує особливості традиційних, інноваційних і медійних методик і технік за допомогою їх аналізу та синтезу) і теоретичний (створення методики дистанційного навчання з такої досить специфічної дисципліни, як концертмейстерство). Крім того, в навчальний процес запроваджуються нові терміни: «дзеркальний мінус», «подвійний мінус» та «віртуальний соліст» (термінологічний аспект). **Висновки.** Дистанційна система навчання, в якій фактично все експериментально, довела свою життєздатність як альтернативна методика занять у класі концертмейстерства і може бути використана не тільки в ситуаціях форс-мажору, але й для пер-

винних консультацій студентів-заочників. Притому, що не всі форми роботи можуть бути задіяні, можливим є ефективний контроль за вивченням нотного тексту і концептуальною спрямованістю підготовки програм, що дозволяє підтримувати професійний статус студентів на відповідному рівні. Деякі методичні напрацювання у вигляді «дзеркального», «подвійного мінуса» та гри з віртуальним солістом можна рекомендувати окремим категоріям студентів як додатковий тренінг і в традиційному (контактному) режимі навчання. Ефективність методики підтверджена високими результатами семестрового контролю. Але головне – те, що всі технічні, електронні та медійні нововведення не виявили антагонізму до музичної професії, а навпаки, сприяли задоволенню інтелектуальних і художніх потреб музикантів.

Ключові слова: концертмейстерство, дистанційне навчання, «дзеркальний мінус», «подвійний мінус», віртуальний соліст, інноваційні системи, медійні техніки.

Актуальність теми. Весной 2020 г. мир замер перед ужа-сающим фактом невозможности продолжать образовательный процесс в режиме привычного всем контактного обучения. Это негативно отразилось на всех отраслях науки, культуры и искусства. Поддерживать достигнутый уровень и сохранять полученные навыки профессиональной подготовки в сложившихся условиях оказалось возможным лишь благодаря дистанционному обучению – единственной, возникшей спонтанно, дееспособной в данный период системе образования во всём мире. Музыкальное искусство также переживает этот сложный период. Однако в связи с прогнозируемой на осень 2020 г. «второй волной» пандемии думать об «удалённых» занятиях как временной экстренной мере не приходится. Поэтому создание методики дистанционного обучения в различных отраслях музыкальной профессии – абсолютно новая, актуальная, первоочередная и жизненно важная задача.

Цель статьи – изложить теоретические и практические результаты созданной и апробированной в ходе занятий со студентами II–V курсов Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой методики дистанционного курса концертмейстерства, а также поделиться опытом использования инновационных и медийных техник в учебном процессе.

Научная новизна работы обусловлена ситуацией пандемии и необходимостью «удалённо» заниматься со студентами. Вопросы дистанционного обучения рассмотрены в несколь-

ких аспектах – историческом, теоретическом, практическом и терминологическом:

– в статье впервые фиксируется сам факт дистанционного обучения и адаптации всех участников процесса к новым условиям (исторический аспект);

– новой является сама методика дистанционного обучения в классе концертмейстерства, разработанная и изложенная впервые, а потому всё, что связано с этим процессом, соответственно, обретает статус новизны (теоретический аспект);

– особое внимание обращено на внедрение (впервые) инновационных и медийных технологий в учебный процесс и их сочетание с традиционными формами работы (практический аспект);

– впервые в обиход классического музыкального образования вводится понятие «фонограмма» и «минус», а также вводится новая терминология: «зеркальный минус», «двойной минус», «виртуальный солист» (терминологический аспект).

Изложение основного материала. Возможно ли дистанционное обучение такой специфической дисциплине, как концертмейстерство? Первая реакция может быть: «однозначно – НЕТ». Однако опыт практического применения в экстремальных условиях показывает: «ДА».

Катастрофическая ситуация, неожиданно сложившаяся в 2020 г. во всём мире из-за пандемии коронавируса «Covid-19», создала неблагоприятные условия для нормального (контактного) процесса обучения во всей системе образования, особенно в учебных заведениях, связанных с искусством, где основной формой передачи знаний являются индивидуальные занятия, а приёмы и навыки перенимаются учеником непосредственно от учителя. Однако современные инновационные технологии позволяют приостановить деструктивные последствия тотального карантина и благодаря спутниковой связи, 3-4G интернет-технологиям, коммуникационным программам, таким как Skype, WhatsApp, Viber, WeChat, Zoom, Google-classroom, наличию смартфонов, айфонов, ноутбуков, планшетов наладить дистанционный процесс обучения. Мера, безусловно, экстренная, но в период карантина или любых других форс-мажорных ситуаций она может обеспечить непрерывность учебного процесса.

Дистанционное обучение как технологическое новшество XXI века уже довольно долго (с момента появления про-

граммы Skype¹ в 2003 г. и открытия её перспективных возможностей) в обиходе у целого ряда музыкантов, которым необходимо профессиональное общение на большом расстоянии. Однако первая попытка научного обобщения была предпринята лишь недавно (2019) в работе А. Михайлова [4]. В этой работе систематизируется личный опыт музыканта и моделируются ситуации, при которых использование дистанционных уроков не только возможно, но и необходимо. Одним из условий применения данной методики на практике был назван форс-мажор — болезнь или катастрофа. Данное исследование было признано актуальным и получило высокую оценку специалистов ZHDK². По стечению обстоятельств это исследование оказалось не только актуальным, но и пророческим.

Сегодня, в связи с объявленным по всему миру карантинном, дистанционные лекции проходят в т.н. «штатном» режиме во многих вузах Украины, в том числе и в ОНМА имени А.В. Неждановой, и ни у кого не вызывают удивления. Вопросы всегда возникают, когда речь заходит об индивидуальных музыкальных занятиях, особенно в классах камерного ансамбля, квартета и концертмейстерства — т.е. тех дисциплин, где необходимо присутствие нескольких участников ансамбля. Особые трудности представляют коллективные репетиции (хор, оркестр, оперная студия) и те дисциплины, для поддержания которых нужны концертмейстеры (вокал, струнные, духовые, некоторые народные), поскольку в отличие от фортепиано, бандуры и баяна для воссоздания полноценного звучания партитуры произведения необходим аккомпанемент. Но самая большая сложность, как оказалось, — это подготовка тех самых концертмейстеров, которые в обычном режиме обеспечивают учебный процесс 80% музыкального учебного заведения, а в случае форс-мажора должны также уметь записать т.н. «минус» для солиста.

¹ Программа Skype была создана в 2003 г. на базе компании Skype Technologies, основанной Никласом Зеннстрёмом и Янусом Фриисом, при участии эстонских программистов Ахти Хейнла, Прийт Казесалу и Яан Таллинн. Начиная с версии 2.0 появилась возможность видеосвязи. С 2007 г. вышел Skype 3.5 для Windows. Ежегодно версии обновлялись. С 2014 г. Microsoft анонсировал Skype TX для телестудий и радиостанций. Групповые видеоконференции стали бесплатными для всех [6].

² ZHDK — Цюрихская высшая школа искусств.

Как организовать дистанционные занятия со студентом-пианистом по концертмейстерству и наладить систему контроля за качеством подготовки; какие задачи можно при этом ставить перед учащимися; какие методики и формы обучения можно использовать в сложившейся ситуации?

Первый этап организации процесса — это обеспечение технических условий проведения урока:

1. Наличие видеовоспроизводящих устройств (смартфон, планшет, ноутбук, компьютер) у педагога и у студента;
2. Наличие одной и той же WEB-программы (приложения);
3. Высокая скорость Интернета (не менее 60 Мбит/с);
4. Техническая оснащённость: фортепиано, штатив, свет, микрофон (при необходимости), планшет А4 и педаль для переворачивания страниц³, стилус для электронных пометок⁴ (опять же, при необходимости), подключённый принтер для распечатки нот.

Вторым этапом являются организационно-подготовительные мероприятия (договорённости о дате, времени, использовании приложения, а также о функции каждого из участников (администратор или приглашённый) и способе подключения (через пароль или ссылку)).

Третий этап — непосредственно сеанс связи. Занятие начинается с осуществления двустороннего видеозвонка. После проверки подходящего ракурса камеры (должны быть видны постановочные моменты и клавиатура) и обсуждения плана урока педагог может отключить на своём устройстве видео и оставить только функцию аудиосвязи (для лучшего качества звука); видео студента при этом продолжает трансляцию. Учитывая то, что звуковой сигнал передачи зависит от скорости и качества Интернета и может приходиться к оппоненту с задержкой на несколько секунд, следует выработать несколько важных правил ведения дистанционного урока:

1. Поочерёдное участие в диалоге;
2. Спокойное, артикулированное произношение слов;
3. Концентрированное выражение мысли;
4. Замечания должны быть краткими, точными, ёмкими;
5. Использование кратких сигнальных слов для привлечения внимания, остановки игры (например, «СТОП»).

³ Page turner pedal (AirTurn Ped Pro).

⁴ Stylus pen (для Samsung и др.); Apple pencil (для iPad).

Теперь о методах и формах работы. Условно их можно поделить на **неиспользуемые, возможные и рекомендованные**.

В первую очередь перечислим те формы работы, которые не могут быть использованы по причине технической неосуществимости:

1. *Имитация иллюстрирования*. Как известно, на уроках концертмейстерства в обычном режиме педагог всегда иллюстрирует партию солиста голосом или на инструменте. Сеанс одновременной игры (иллюстрирование) во время дистанционного урока невозможен, поскольку могут возникнуть неточности из-за технических помех (замедление, ускорение воспроизведения). Демонстрация партии солиста может производиться с целью обоснования сделанного замечания лишь после проигрывания эпизода (либо во время намеренной остановки, паузы).

2. *Иллюстрирование*. По указанным выше причинам невозможно пригласить солиста онлайн для иллюстрации сольной партии;

3. *Работа над ансамблем с солистом*;

4. *Контроль над звуковым балансом при аккомпанировании*.

Несмотря на технические сложности, некоторые формы работы всё же возможны, хоть и потребуют значительной коррекции после выхода из режима дистанционного обучения:

1. *Работа над звуком*. В создавшихся условиях невозможно полноценно работать над звуком, т.к. технические возможности передающих устройств не всегда соответствуют запрашиваемым критериям. Тем не менее, именно техническое устройство утрирует ударную природу фортепианного звука и позволяет обратить внимание студента на чрезмерную атаку и желательность более мягкого прикосновения;

2. *Работа над динамикой*. Эта форма работы в дистанционном режиме имеет спорные показатели, т.к. звуковой баланс трудно выстроить из-за технических искажений. Однако создание т.н. «контурной динамической карты» необходимо с целью дальнейшей прорисовки динамического рельефа.

3. *Работа над штрихами*. Данная форма работы напрямую связана с особенностями звукоизвлечения, а потому не может считаться исчерпывающей в дистанционном режиме. Но контроль за штриховой техникой создаёт благоприятные предпосылки для дальнейшей работы над пониманием и интерпретацией произведения;

4. *Педализация* (восприятие её зависит от скорости интернета). В режиме дистанционных занятий следует ограничиться минимальным использованием педали и отдать предпочтение пальцевому legato и метроритмической точности (речь идёт о выдерживании длительностей, а не компенсации их за счёт педали, ведь длинная нота в одном из голосов – это и есть скрытая педаль).

Как видим, трудно осуществляемые формы работы при дистанционных занятиях касаются ансамблевых и художественных задач. Однако преимуществ у данной методики всё же остаётся больше, и дистанционные уроки просто незаменимы для осуществления профессиональной поддержки и контроля студентов.

Какие же формы работы в классе концертмейстерства дистанционно не только возможны, но и рекомендуемы? Какие общие задачи в этом случае стоят перед педагогом и студентом?

1. *Обеспечение студента нотным материалом; работа с электронными нотными архивами.* В сложившихся условиях дистанционного обучения и отсутствия доступа к библиотекам одной из первейших задач студента является обеспечение себя необходимым нотным материалом. В первую очередь это касается тех иногородних студентов, кто пользуется печатными изданиями – нотными сборниками из библиотек, а не копиями – и при отъезде домой не имел возможности взять с собой сборники (а их часто бывает больше 10) из-за большого объёма. Также это относится к иностранным студентам, оказавшимся в момент начала карантина за пределами Украины. В этих случаях рекомендуется пользоваться электронными нотными архивами⁵, которые сегодня обретают всё большую популярность и как система поиска необходимой редакции произведения, и как способ трансляции необходимого нотного материала на расстоянии. Данный ресурс составляет серьёзную альтернативу печатным изданиям, особенно в создавшейся ситуации. Если студент по каким-либо причинам не может найти или получить необходимые ноты, задача педагога – обеспечить студента нотным материалом в нужной редакции, верной тональности (оригинальной или транспонированной, в зависимости

⁵ IMSLP (International Music Score Library Project), notes.tarakanov.net, www/notarhiv.ru, <https://primanota.ru>, www.musicaneo.com, www.classicalmusic.com.ua, scores.at.ua и другие.

от голоса солиста). Пересылка осуществляется через приложения связи (Viber, WhatsApp) или электронную почту.

2. *Техническое обеспечение подготовки к уроку.* В числе названных выше условий технической оснащённости урока особое внимание следует уделить наличию принтера или планшета формата А4 с подключённой pedalью перелистывания страниц. Данная необходимость вытекает из предыдущего пункта о пользовании электронным нотным ресурсом. Возможны два варианта: либо студент распечатывает ноты с помощью струйного или лазерного принтера, либо использует названный планшет⁶, причём пометки с замечаниями педагога делаются с помощью специального стилуса (см. выше).

3. *Контроль над выучкой текста.* Разбор произведения. Сюда входит и нотный текст, и аппликатура, и динамика, и темпоритм. При этом нужно учесть, что значительная часть играемого репертуара – это клавиры (фортепианные переложения оркестровых партитур, будь то инструментальных концертов или оперных номеров), написанные не всегда пианистично (т.е. удобно для исполнения пианистом). Задача педагога – помочь изменить фактуру аккомпанемента таким образом, чтобы фрагмент был, с одной стороны, «играбельным» (учитывая физиологию рук пианиста), а с другой стороны – сохраняющим основные проведения голосов различных инструментов⁷.

4. *Организация дистанционной работы над произведением.* Если в произведении не проставлены авторские или редакторские разграничения по фразам (т.н. «цифры»), следует пронумеровать такты в начале каждой строки или каждые 5–10 тактов – по договорённости со студентом. Это облегчает процесс работы над эпизодами, особенно, когда требуется сопоставление аналогичных фрагментов в разных разделах формы.

5. *Коррекция.* Обычный набор инструментов при подобной форме работы – карандаш и резинка. Однако сегодня перечень не будет полным без смартфона, подключённого прин-

⁶ Подобные электронные устройства с успехом используются в некоторых европейских оркестрах или ансамблях, когда музыкант не имеет технической возможности в нужный момент перевернуть страницу, либо сложность партитуры предполагает игру не по партии, а именно по партитуре с целью слежения за каждым голосом-участником ансамбля.

⁷ Практическое применение таких приёмов описано в работе Е. Шендеровича [3].

тера и электронного стилуса (к соответствующему планшету). Педагог должен обязательно иметь перед глазами ноты — уже распечатанный или электронный вариант (с возможностью распечатки). Фрагмент текста с карандашными правками демонстрируется студенту на камеру либо отсылается в виде онлайн-фотографии; электронные правки стилусом в планшете также отправляются студенту. Чаще всего подобная форма работы необходима при коррекции фактуры, аппликатуры и распределении рук в трудноисполнимых пассажах.

6. *Контроль над техникой игры.* Камера у студента должна быть расположена таким образом, чтобы была видна клавиатура и руки (немного сбоку, желательно с правой стороны). Осуществление такого рода визуального контроля позволяет избежать неловких движений как в гаммообразной, так и в арпеджированной фактуре, скоординировать работу рук при игре аккордов; помогает студенту добиться максимально точного штриха и прикосновения к клавиатуре.

7. *Работа над формой.* Эта работа носит в первую очередь интеллектуальный характер, а потому легко осуществляется дистанционно: в диалоговом формате педагог обсуждает со студентом форму произведения в целом, границы разделов, отдельные фразы, подголоски, тональный план в идентичных эпизодах и то, как это всё отражается на характере произведения. В поле внимания обязательно попадают партии солистов как элементы целого. Сопутствующий анализ технических трудностей сольных партий способствует более глубинному проникновению в суть аккомпанирующего материала и пониманию сути баланса между всеми голосами, штрихами и полиритмическими наслоениями (если таковые имеются).

8. *Работа над содержанием, образом.* Одна из самых сложных форм работы, поскольку с неё всё начинается (вопрос: о чём произведение?) и ею же завершается (результативность проделанной работы). Конечный результат предполагает успешное выполнение всех вышеперечисленных пунктов: и работу над текстом, и фактурные корректировки, и штрихи, и динамику, и анализ формы. Педагог может (и должен) рассказать о произведении, его характере. Но главная задача педагога — «включить» студента в диалог и пробудить творческое воображение, способствующее самостоятельному поиску выразительных средств (прикосновение, артикуляция, штрих, динамика) и собственных фактурных и аппликатурных решений.

9. *Работа над темпом.* Основным ориентиром являются авторские ремарки обозначения темпа, метрономические указания, а также агогические отклонения. В режиме on-line можно постепенно сдвигать темп, добиваться идентичности темпа в эпизодах Темпо I, делать ускорения и замедления. Также можно сориентировать студента на темпы в т.н. «традиционных» исполнениях известных музыкантов, предложив прослушать определённые записи в YouTube.

10. *Приём «Три строчки».* Это традиционная форма работы, при которой студент правой рукой исполняет вокальную либо инструментальную партию солиста, а левой играет свой аккомпанемент (в наиболее полном варианте). Возможен также вариант, когда студент поёт вокальную или инструментальную партию солиста, аккомпанируя себе двумя руками. Что это даёт? Прежде всего – понимание тех технических и художественных задач, которые стоят перед солистом, а также особенностей звукового баланса между сольным и аккомпанирующим материалом.

11. *Прослушивание.* В период вынужденной дистанционной работы над произведениями совершенно естественно, что студент будет обращаться к записям исполняемой им программы на ресурсе YouTube. Это правильный подход к самосовершенствованию. Однако далеко не все варианты исполнений соответствуют предъявляемым педагогом требованиям⁸. Следовательно, для наибольшей результативности такого подхода необходимо предложить студенту записи т.н. «эталонных» исполнений определённых музыкантов, чья интерпретация не вызывала бы возражений у преподавателя.

12. *Работа под «минус»*⁹. В привычном понимании данный термин предполагает «живое» солирование под аудиоакком-

⁸ В последнее время в сеть попадает множество студенческих и непрофессиональных исполнений.

⁹ Минус (от лат. minus – менее, меньше); Минус, фонограмма-минус – это синонимы понятия «минусовка». Минусовка – это музыкальное сопровождение для вокала или какого-либо сольного инструмента [7]. Минусовка – записанное звуковое сопровождение, предназначенное для артиста, поющего вживую [1]. Минусовка, минусовая фонограмма, «минус» – «запись минус один голос» – запись музыкального произведения, в котором отсутствует одна или более партий, обычно вокал или солирующий инструмент. Под такую запись музыкант имеет возможность сам исполнять отсутствующую партию [5].

панемент. В нашем случае, с учётом специфики концертмейстерства, термин обретает противоположный смысл: «живой» аккомпанемент аудиосолисту, или виртуальному солисту. Используя суть методики пропуска одного из голосов партитуры, мы приспособливаем сам приём к условиям нашей дисциплины. Солисты-иллюстраторы делают аудио- или видеозапись своей партии (что, безусловно, предпочтительнее, т.к. не только слышны, но и видны моменты взятия дыхания у вокалистов и духовиков, смены смычка и ауттакты у струнников) и присылают её студенту для дальнейшей работы. Студент, таким образом, имеет возможность воссоздать иллюзию присутствия солиста и отработать некоторые ансамблевые моменты: темпоритм, характер звучания, агогические отклонения, полифонические имитации и переключки голосов. Безусловно, такая форма репетиций приемлема лишь на определённом этапе работы, но она даёт возможность начинающему концертмейстеру многократно – от начала до конца либо фрагментами – исполнить произведение и потренировать свои концертмейстерские навыки. Для того чтобы не путаться в определениях, предлагаем назвать подобный тип минусовки *«зеркальный минус»*.

При наличии *«зеркального минуса»* возможны два варианта педагогического контроля:

1) исполнение с виртуальным солистом в режиме онлайн-урока с педагогом;

2) прослушивание педагогом записи исполнения с виртуальным солистом (аудиозаписи, видеозаписи).

В обоих случаях польза для студента несомненна. Однако не исключены технические осложнения со звуком: объём, глубина, громкость будут существенно отличаться от «живого» исполнения. Для улучшения качества звучания и большей концентрации записанного звука могут быть предложены наушники.

13. *Создание фонограммы*. Данная форма работы представляет собой наивысшую степень профессиональной подготовленности студента-концертмейстера к сценическому выступлению, поскольку демонстрирует не только доскональное знание студентом своей партии, но и такое её исполнение, словно он аккомпанирует предполагаемому солисту (эффект внутреннего пения¹⁰), воссоздавая и контролируя внутренним

¹⁰ Феномен внутреннего пения как отражение слуховых представлений описан в работе Б. Теплова [2, с. 251–253].

слухом¹¹ полную партитуру, возможные агогические и темповые отклонения, ферматы, каденции и другие выразительные детали солирующих партий. Одобренная педагогом запись может быть отправлена солисту для т.н. «экспертной» оценки. Если у солиста есть пожелания относительно темпоритма или технологических ансамблевых моментов, он высказывает свои замечания, и фонограмма дорабатывается.

При создании фонограммы для дистанционного проигрывания необходимо соблюсти несколько условностей, обязательных при ансамблевом исполнении:

а) дать настройку солирующему инструменту (так, словно это происходило бы в реальном времени на сцене) или голосу (если предполагается одновременное начало);

б) просчитать пустой такт (если солист вступает одновременно с концертмейстером) либо показать аффтакт (возможно при видеосъёмке).

Результатом и логическим завершением учебного и репетиционного процесса для музыканта является концерт. Однако в условиях карантина мы лишены возможности открытого сценического выступления. Экзаменационные прослушивания, как и сама учёба, проходят в дистанционном режиме. Как в этом случае подготовить экзамен по концертмейстерству? Каковы методы его подготовки и формы проведения контрольного прослушивания?

Возможны два варианта:

- 1) запись аккомпанемента без солиста (как фонограмма);
- 2) запись аккомпанемента с виртуальным солистом.

В первом случае фиксируется только фортепианное сопровождение и оценивается как таковое. Второй же случай требует пояснений:

1. Студент-концертмейстер досконально выучивает свою партию (с учётом агогических отклонений, дыханий, каденций солиста);

¹¹ К понятию внутреннего слуха неоднократно в разные времена обращались выдающиеся композиторы: В. Моцарт, К. Вебер, Р. Шуман, Н. Римский-Корсаков, А. Майкапар и др. С точки зрения музыкальной психологии определение этому понятию дал Б. М. Теплов: «внутренний слух мы должны ... определить не просто как «способность представлять себе музыкальные звуки», а как способность произвольно оперировать музыкальными слуховыми представлениями» [2, с. 230].

2. Студент делает запись своего аккомпанемента («минус») и отсылает солисту; дополнительно для солиста-инструменталиста отсылается запись с «настройкой» под то фортепиано, на котором играет студент (в этом случае студент дополнительно указывает настройку своего инструмента по тюнеру);

3. Солист-вокалист исполняет свою сольную партию под «минус» (звук транслируется через наушники) и делает запись для студента. Готовая звуковая дорожка отправляется студенту как «зеркальный минус». Солист-инструменталист настраивает инструмент «под фортепиано» студента (дополнительно сверяя строй по тюнеру) аналогично вокалисту, записывает свою партию («зеркальный минус») и также отправляет звуковую дорожку студенту;

4. Студент-концертмейстер аккомпанирует виртуальным солистам. Такой приём назовём *«двойной минус»*. Запись такого синтетического выступления выкладывается на YouTube закрытой ссылкой.

Описанные выше формы и методы дистанционного обучения были осуществлены с помощью современных технических средств, дистанционных и электронных ресурсов и применены в работе со студентами-пианистами II, III, IV, V курсов дневного отделения по предмету «концертмейстерство» в течение нескольких месяцев карантинного периода. Этого времени оказалось достаточно для подведения итогов и оценки результативности методики дистанционного обучения. Каковы же эти результаты?

1. Для организации, проведения и контроля дистанционных занятий применялись различные методики: традиционные, инновационные и медийные. К медийным мы относим создание фонограмм («минус», «зеркальный минус», «двойной минус»), самозапись и трансляцию через YouTube. К инновационным относим использование технических средств коммуникации (ПК, смартфоны), электронные нотные ресурсы, видеоурок, аудиокomentarии и т.п. К традиционным – всё то, что имеет отношение к процессу обучения в обычном режиме. В целом эти методики образовали синтетический комплекс, позволивший сделать дистанционные занятия эффективными;

2. Программа семестра выполнена полностью, что зафиксировано видеозаписью;

3. Практическая часть дисциплины в виде игры с солистами также реализована благодаря записи «минуса», «зеркального» и «двойного» «минуса» и совмещению этих форм работы;

4. Внимание студентов повышено и сконцентрировано как на целом, так и на деталях;

5. Посещаемость уроков – 100–200% (студенты с удовольствием занимаются 2 раза в неделю вместо полагающегося одного);

6. Вырабатывается самостоятельность и ответственность как необходимые профессиональные качества концертмейстера;

7. Студенты освоили новую для себя форму работы – подготовку и запись фонограммы (обязательный элемент современного музыкального искусства).

Учитывая то, что концертмейстеру в профессиональной деятельности часто приходится сталкиваться с нестандартными ситуациями, когда встреча с солистом происходит накануне выступления или непосредственно на сцене, опыт дистанционного освоения репертуара без присутствия педагога и солиста является бесценным «тренажёром» внимания, быстроты реакции и концертмейстерской мобильности.

Достигнутым результатам, помимо профессиональных факторов, способствовали факторы бытового характера:

1. *Доступность инструмента и репетиционного пространства.* Как известно, исполнители-пианисты регулярно сталкиваются с проблемой отсутствия репетитория в учебном заведении или ограниченного доступа к нему из-за повышенной его востребованности. Находясь в домашних условиях или в полупустом общежитии, студенты не испытывают этой сложности.

2. *Наличие свободного (освободившегося) времени.* В течение семестра студент тратит значительную часть времени на дорогу в учебное заведение и обратно, на посещение групповых занятий, не всегда удобно расположенных в ленте расписания, а также на ожидание свободного репетитория. В условиях постоянного пребывания дома все эти проблемы снимаются.

3. *Организация режима.* В обычное время режим жизни студента нельзя назвать физиологичным и полезным для здоровья (нарушение режимов питания и сна, эмоциональные перегрузки). В период же карантина и эти проблемы сни-

маются: больше возможностей придерживаться регулярного здорового питания, оставлять больше времени на сон, чтение книг и самообразование.

После окончания карантина всё должно вернуться на круги своя. Но мир, или его осознание в нашем восприятии, уже никогда не будет прежним. Сложившаяся ситуация во многом была испытанием; но это была и проверка в тестовом режиме: насколько быстро и адекватно человечество сможет перестроиться на виртуальный способ коммуникации в различных сферах деятельности. Мир поделился на «ДО», «ВО ВРЕМЯ» и «ПОСЛЕ». И, вернувшись в это «ПОСЛЕ», многие не смогут, а может, и не захотят отказаться от некоторых наработок, сделанных «ВО ВРЕМЯ».

Например, в учебном процессе многие пожелают оставить дистанционную форму лекционных занятий (удобно, комфортно, результативно, экономит время и деньги, освобождает репетиционные помещения вуза для индивидуальных занятий). Семинары, письменные модули, прослушивание музыки также возможны в режиме онлайн-конференций. Даже некоторые спецпредметы на определённом этапе возможны в онлайн-режиме.

Выводы. Дистанционное обучение в классе концертмейстерства — новая и, по сути, экспериментальная методика проведения занятий со студентами-пианистами в условиях форс-мажора. Возникнув как продолжение многолетнего опыта занятий по Skype и доказав свою жизнеспособность, она внезапно стала единственной альтернативной методикой занятий в условиях пандемии и универсальной с точки зрения возможности использования её в контактном режиме обучения в качестве первичных консультаций для студентов-заочников. Данная методика учитывает издержки и невыполнимость некоторых специфических форм работы, таких как иллюстрирование и имитация иллюстрирования, и предлагает новые формы взаимодействия с солистом, такие как «зеркальный минус», «двойной минус» и «виртуальный солист». Безусловно, никакие технологии не заменят «живое» исполнение и «живой» аккомпанемент, но, тем не менее, именно эти методические наработки могут быть рекомендованы отдельным категориям студентов в качестве дополнительного тренинга и в традиционном (контактном) режиме обучения. Данная методика позволяет «удалённо» осуществ-

влять эффективный контроль за выучкой нотного текста и концептуальной направленностью подготовки программ, что способствует удержанию профессионального статуса студентов на должном уровне. Ущербная по сути, ситуация с отсутствием прямого педагогического контакта способствует воспитанию самостоятельности, ответственности, концертмейстерской мобильности, концентрации внимания и освоению новых форм работы. Это подтверждается 100%-м выполнением учебных программ, 100%-й посещаемостью уроков и высокими результатами семестрового контроля. Но главное то, что все технические, электронные и медийные новшества не оказались в антагонизме к музыкальной профессии, а напротив, способствовали удовлетворению интеллектуальных и художественных потребностей музыкантов.

Дистанционное обучение в классе концертмейстерства – это не замена традиционной методике, ибо ничто не может заменить «живое дыхание» двух музыкантов (солиста и концертмейстера), увлечённых единым творческим процессом; это альтернативная система занятий, применяемая в сложных ситуациях (напомним о преддверии второй волны пандемии и нового карантина). Разрабатывая и апробируя дистанционные формы учебного процесса, мы создали методику «удалённого» обучения, рассчитанную, прежде всего, на трансляцию традиционных знаний и навыков посредством инновационных и медийных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Словарь современной лексики, жаргона и сленга. URL: agro.academic.ru
2. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Москва-Ленинград: АПН РСФСР, 1947. 334 с.
3. Шендеровича Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. Москва : Музыка, 1987. 60 с.
4. Mikhailov O. Unterricht per Skype als Alternative Lernmethode. Zьrich : Zьrcher Hochschule der Kьnste, Departement Musik, 2019.
5. Минусовка. URL: [http://ru.m.wikipedia.org>wiki](http://ru.m.wikipedia.org/wiki)
6. История создания Skype. URL: <https://sites.google.com/site/cerezskajpvkontakteidr/istoria-sozdania-skype>
7. Минус. URL: www.as-workshop.ru

REFERENCES

1. Dictionary of modern vocabulary, jargon and slang (2014). URL: agro.academic.ru.

2. Teplov, B. (1947). Psychology of musical abilities. Moscow; Leningrad: APN RSFSR [in Russian].
3. Shenderovich, E. (1987). About overcoming pianistic difficulties in claviers: tips from the accompanist. Moscow: Music [in Russian].
4. Mikhailov, Oleksandr (2019). Unterricht per Skype als Alternative Lernmethode. Zŷrich: Zŷrcher Hochschule der Kŷnste, Departement Musik [in German].
5. Backing track. URL: <http://ru.m.wikipedia.org/wiki> [in Russian].
6. History of the creation of Skype. URL: <https://sites.google.com/site/cerezskajpvkontakteidr/istoria-sozdania-skype> [in Russian].
7. Backing track. www.as-workshop.ru [in Russian].

УДК 78.03+782+78.07

DOI <https://doi.org/10.31723/2524-0447-2020-30-2-26>

Валентина Борисівна Васильєва

ORCID: 0000-0002-3883-0005

народна артистка України,

в. о. професора кафедри сольного співу

Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

pobeda-vik@ukr.net

ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЛІ МАТЕРІ В ОПЕРІ «КАТЕРИНА» М. АРКАСА ЗА ОДНОЙМЕННОЮ ПОЕМОЮ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

*Метою роботи є розгляд прикладів музичного втілення образу Матері, виявлення його стійких типологічних особливостей виконання й аналіз показової в цьому аспекті партії Матері в опері Миколи Аркаса «Катерина» за однойменною поемою Тараса Григоровича Шевченка у виконавському контексті. **Методологія дослідження** – суміщення принципів історико-культурологічного та типологічного методів, а також стильового аналізу виконання. **Наукова новизна.** У сучасних дослідженнях оперного мистецтва не достатньо висвітлено проблеми виконавської специфіки щодо музично-художнього втілення образу матері та розкриття її на основі найбільш показового об'єкта дослідження – української (в європейському контексті) оперної музики XIX–XX ст.*