

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»
<https://su-journal.ru>

2025, № 3 / 2025, Iss. 3 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

УДК 371.3

Эволюция роли концертмейстера в академической музыкальной традиции: от аккомпаниатора к творческому партнёру

¹Лу Лучжоу

¹Российская академия музыки имени Гнесиных

Аннотация: в статье рассматривается историческая эволюция роли концертмейстера в академической музыкальной традиции. Первоначально концертмейстер выполнял вспомогательную функцию, ограниченную техническим сопровождением солиста или ансамбля, но все же в XX–XXI веках его роль трансформировалась в равноправное творческое партнерство, требующее активного участия в интерпретации произведений. Анализируются изменения в композиторских техниках, усложнение аккомпанирующих партий и развитие педагогических подходов, способствовавшие этой трансформации. В данной статье пристальное внимание уделено современным методикам обучения концертмейстеров, направленным на развитие интерпретационных и коммуникативных навыков, а также практическим аспектам их деятельности в различных жанрах. Обсуждаются профессиональные вызовы, с которыми сталкиваются концертмейстеры в современных условиях, и перспективы развития этой профессии.

Ключевые слова: концертмейстер, аккомпаниатор, академическая музыкальная традиция, интерпретация, педагогические подходы, профессиональные вызовы

Для цитирования: Лу Лучжоу Эволюция роли концертмейстера в академической музыкальной традиции: от аккомпаниатора к творческому партнёру // Современный ученый. 2025. № 3. С. 249 – 254.

Поступила в редакцию: 16 ноября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 17 января 2025 г.; Принята к публикации: 5 марта 2025 г.

The evolution of the role of the accompanist in academic musical tradition: from accompanist to creative partner

¹Lu Luzhou

¹Gnessin Russian Academy of Music

Abstract: this article examines the historical evolution of the accompanist's role in academic musical tradition. Initially, the accompanist served a supportive function, limited to the technical accompaniment of a soloist or ensemble. However, in the 20th and 21st centuries, this role has transformed into an equal creative partnership, requiring active participation in the interpretation of works. The article analyzes changes in compositional techniques, the increasing complexity of accompanying parts, and the development of pedagogical approaches that have contributed to this transformation. Particular attention is given to modern methods of training accompanists, aimed at developing interpretative and communicative skills, as well as practical aspects of their activities across various genres. The professional challenges faced by accompanists in contemporary settings and the prospects for the development of this profession are discussed.

Keywords: accompanist, accompanist, academic musical tradition, interpretation, pedagogical approaches, professional challenges

For citation: Lu Luzhou The evolution of the role of the accompanist in academic musical tradition: from accompanist to creative partner. Modern Scientist. 2025. 3. P. 249 – 254.

The article was submitted: November 16 , 2024; Approved after reviewing: January 17, 2025; Accepted for publication: March 5, 2025.

Введение

Роль концертмейстера в академической музыкальной традиции долгое время рассматривалась через призму вспомогательной функции, ограниченной техническим сопровождением солиста или ансамбля, но все же в последние десятилетия наблюдается трансформация восприятия этой профессии, связанная с переосмысливанием её творческого и интерпретационного потенциала. Исторически концертмейстерство формировалось в контексте камерного и оперного исполнительства XVIII–XIX веков, где аккомпаниатор выступал как «невидимый» участник, чья деятельность регламентировалась строгими рамками партитуры. Тем не менее, эволюция музыкальной эстетики, усложнение композиторских техник, а также рост требований к ансамблевой согласованности в XX–XXI веках способствовали перерастанию роли концертмейстера в многомерное художественное сотрудничество. Несмотря на возрастающий интерес к данной теме в музыковедческих исследованиях, большинство работ фокусируются на технико-исполнительских аспектах, оставляя без внимания социокультурные и коммуникативные механизмы, определяющие становление концертмейстера как равноправного творческого партнёра. Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью систематизации исторических этапов этой трансформации, а также выявление ключевых факторов – от новаций в композиторской практике до изменений в педагогических подходах, – которые способствовали переоценке статуса концертмейстера.

Цель статьи заключается в анализе процессов, приведших к переходу от иерархической модели «солист – аккомпаниатор» к концепции соавторства, основанного на взаимодополняемости интерпретаций. Методологическую основу составляют сравнительный анализ партитур, исторических свидетельств и современных кейсов, которые в сущности дают возможность раскрыть преемственность и новации в развитии данной профессии. Результаты исследования вносят вклад в понимание динамики академических музыкальных практик и расширяют представления о роли кол-

лективного творчества в исполнительском искусстве.

Материалы и методы исследований

В данном исследовании применены методы историко-музыковедческого анализа, анализа музыкальных партитур, интервью с практикующими концертмейстерами, сравнительного анализа педагогических методик и социокультурного анализа. Историко-музыковедческий анализ позволил изучить эволюцию концертмейстерской деятельности, начиная с XVIII века, с акцентом на переход от вспомогательной функции к равноправному творческому партнёрству. Анализ партитур различных эпох выявил изменения в аккомпанирующих партиях, отражающие возросшую интерпретационную значимость концертмейстера [1]. Проведённые интервью с современными концертмейстерами, работающими в жанрах камерной музыки и оперы, предоставили инсайдерскую информацию о текущих тенденциях и профессиональных проблемах.

Сравнительный анализ педагогических методик в ведущих музыкальных вузах выявил современные подходы к обучению концертмейстеров, направленные на развитие творческой инициативы и интерпретационных навыков [2]. Социокультурный анализ рассмотрел внешние факторы, среди которых особенно отмечены изменения в музыкальной эстетике и эволюция слушательских ожиданий, влияющие на трансформацию роли концертмейстера. Комплексное применение этих методов позволило всесторонне исследовать процесс трансформации роли концертмейстера и выявить ключевые факторы, способствующие переосмысливанию его профессионального статуса в современном музыкальном искусстве.

Результаты и обсуждения

Историческая эволюция роли концертмейстера позволяет проследить процесс трансформации этой профессии от строго функциональной вспомогательной роли до равноправного участия в художественном процессе. В контексте камерной и оперной музыки XVIII–XIX веков аккомпаниатор, или концертмейстер, воспринимался как технический исполнитель, чья основная задача заключалась в точном воспроизведении партии, соответ-

ствующей замыслу композитора, по сути своей такая работа предполагала строгое следование тексту партитуры, минимальную интерпретационную свободу и подчинённость солисту или дирижёру, что как раз и отражало иерархическую модель взаимодействия. Роль концертмейстера в этот период ограничивалась функциональными задачами, среди которых поддержание ритмической устойчивости, обеспечение точного интонационного сопровождения и сглаживание ансамблевой согласованности [3]. Такая «невидимость» аккомпаниатора была обусловлена эстетическими идеалами времени, где центральное внимание уделялось солисту как основному выразителю художественного замысла. В опере концертмейстер выполнял важную, но незаметную функцию, поддерживая вокалиста в процессе репетиций, а в камерной музыке его партии зачастую сводились к гармоническому сопровождению, которое подчеркивало мелодическую линию. Конечно же с развитием музыкальной эстетики и технического мастерства, а также с усложнением композиторских техник в XIX и начале XX века, роль концертмейстера стала постепенно трансформироваться.

Композиторы начали наделять аккомпанемент большей интерпретационной значимостью. В произведениях разнообразных авторов, как Шуман и Лист, аккомпанирующая партия стала не просто фоном, а полноправным элементом музыкальной ткани, с собственной драматургической функцией, подобного рода переход требовал от концертмейстера не только технического мастерства, но и развитого музыкального мышления, способности к интерпретации и глубокого понимания стиля произведения [4].

XX век стал переломным моментом в переосмыслении роли концертмейстера. Сложность и новаторство композиторских идей, начиная от гармонических экспериментов Дебюсси и заканчивая политически и эмоционально насыщенными произведениями Шостаковича, поставили перед аккомпаниаторами новые задачи. Возникла необходимость не только точно воспроизводить нотный текст, но и активно участвовать в создании художественного образа, равноценно взаимодействуя с солистом. Концертмейстер стал соавтором интерпретации, внося вклад в создание эмоционального и драматургического единства. Современный этап характеризуется полной переоценкой статуса концертмейстера. В ансамблевой и оперной практике он уже не воспринимается как второстепенная фигура, безусловно его работа предполагает активное взаимодействие с солистами, ансамблями и дирижёрами, а также способность импровизационно реагировать на нюансы исполн-

ния. Синхронизация в реальном времени, создание динамической интерпретации и эмоциональное партнёрство стали важнейшими аспектами этой профессии. Помимо всего прочего сам современный концертмейстер должен обладать не только исполнительским мастерством, но и глубокими знаниями в области музыкальной истории и теории, чтобы учитывать как традиции, так и инновации в своей работе. В сущности важнейшим среди факторов, определивших эту трансформацию, стало развитие композиторских техник. Анализ аккомпанементов в произведениях от Бетховена до Шостаковича демонстрирует, как росла сложность аккомпанирующих партий и их роль в создании музыкального образа [5].

Партии сопровождения, от гармонически ясных и структурно простых в эпоху классицизма до ритмически и текстурно насыщенных в XX веке, отражают изменения в подходах к ансамблевому исполнительству. Концертмейстер стал участником диалога, где аккомпанемент дополняет и усиливает солирующую линию, а порой даже берёт на себя ведущую роль. Изменения в музыкальной эстетике также очень сильно способствовали переосмыслению роли концертмейстера [6]. Если в ранние эпохи акцент делался на точности воспроизведения партитуры и подчёркивании мелодии, то в XX-XXI веках всё большее значение приобрело выражение индивидуальности исполнителя. Музыка стала восприниматься не только как развлечение или форма духовного возвышения, но и как средство коммуникации. Концертмейстер в этом контексте стал медиатором между текстом композитора, замыслом солиста и ожиданиями аудитории. Развитие педагогических подходов также сыграло важную роль в изменении профессиональной идентичности концертмейстеров.

Современные образовательные программы акцентируют внимание на формировании у студентов не только технических навыков, но и способности к аналитическому мышлению, креативности и эмоциональной гибкости. Новаторские методики обучения позволяют концертмейстерам более уверенно адаптироваться к разнообразным профессиональным проблемам и демонстрировать своё мастерство как в камерной, так и в оперной практике. Собственно из этих условий приведенных выше мы можем подчеркнуть что историческая эволюция роли концертмейстера от функционального аккомпаниатора до равноправного творческого партнёра стала результатом взаимодействия множества факторов, включая изменения в композиторской практике, развитие педагогических подходов и изменения в восприятии музыки как формы искусства и коммуникации.

Современные методики обучения концертмейстеров направлены на формирование высококвалифицированных специалистов, способных не только технически сопровождать солистов, но и активно участвовать в создании художественного образа произведения. Образовательные программы, среди которых «Мастерство концертмейстера» в Северо-Кавказском государственном институте искусств, ставят целью воспитание музыканта широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства и творческим отношением к аккомпанементу [8]. Важным аспектом подготовки является комплексный подход к развитию интерпретационных навыков. Студенты обучаются глубокому анализу музыкального текста, что позволяет им понимать замысел композитора и вносить собственные интерпретационные идеи, помимо этого акцент делается на развитии импровизационных навыков, что особенно важно в ситуациях, требующих мгновенной адаптации и творческого подхода. В сущности такая подготовка способствует формированию у концертмейстеров способности к спонтанному музыкальному выражению и гибкости в исполнении.

Практическая подготовка охватывает работу в различных жанрах, включая оперу, камерную музыку и музыкальный театр. Студенты изучают широкий репертуар, что позволяет им адаптироваться к различным стилям и требованиям. В частности в рамках программы «Музыкально-исполнительское искусство» в образовательном центре «Сириус» проводятся мастер-классы по специальному инструменту, индивидуальные репетиции с концертмейстером и самостоятельные занятия, направленные на совершенствование навыков работы с музыкальным материалом. Развитие коммуникативных навыков и способности к взаимодействию в ансамбле является неотъемлемой частью обучения.

Студенты учатся эффективно сотрудничать с солистами и другими музыкантами, развивая эмоциональное восприятие и интонационную гибкость, что безусловно достигается через совместные репетиции, участие в ансамблях и оркестрах, а также через специальные упражнения, направленные на улучшение слухового восприятия и синхронизации с партнерами. В конечном счете современные методики обучения концертмейстеров обеспечивают всестороннюю подготовку, необходимую для успешной профессиональной деятельности в разнообразных музыкальных контекстах.

Практическая деятельность концертмейстера в современных условиях охватывает широкий спектр задач и требует от музыканта высокой ква-

лификации, гибкости и глубокого понимания различных музыкальных жанров. В камерных ансамблях концертмейстер играет ключевую роль, обеспечивая гармоничное взаимодействие между участниками, при этом пристальное внимание уделяется сотрудничеству с вокалистами, где аккомпаниатор должен не только поддерживать певца, но и активно участвовать в создании общего художественного замысла.

В зависимости от жанра – будь то классическая опера, романс или современная эстрадная композиция – подходы к аккомпанементу могут существенно различаться [7]. Собственно для примера скажем, в оперной арии требуется тщательное следование партитуре и чуткое реагирование на нюансы исполнения солиста, тогда как в джазовом стандарте аккомпаниатор может проявлять больше импровизационной свободы. Исходя из этих условий, концертмейстер должен обладать широким спектром навыков и умений, чтобы адаптироваться к различным стилям и требованиям [8]. В музыкальном театре роль концертмейстера приобретает дополнительные измерения. Он становится связующим звеном между дирижёром, солистами и хором, обеспечивая слаженность и целостность исполнения. Организация репетиций требует от концертмейстера умения балансировать между различными элементами постановки, учитывая как музыкальные, так и драматические аспекты. В том числе при разучивании сложных ансамблевых номеров концертмейстер должен координировать работу всех участников, обеспечивая точность ритма и интонации, а также помогать артистам в освоении сценического движения в соответствии с музыкальным материалом [1]. Все это требует не только высокого профессионализма, но и развитых коммуникативных навыков, способности к лидерству и организационным талантам. Профессиональные вызовы, с которыми сталкиваются современные концертмейстеры, разнообразны и многогранны. Существует ведь необходимость постоянного совершенствования технических навыков и расширения репертуара, помимо этого также необходимо – умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям музыкального рынка и требованиям аудитории. Интервью с практикующими концертмейстерами показывают, что успешная карьера в этой области требует не только мастерства игры на инструменте, но и способности к самообразованию, умения работать в команде, а также психологической устойчивости и эмоционального интеллекта.

Помимо перечисленного также довольно важным аспектом является готовность к использованию современных технологий, таких как цифро-

вые инструменты и программы для нотного набора, что позволяет сильно облегчить процесс подготовки и репетиций. Социокультурные аспекты роли концертмейстера также претерпели значительные изменения [3]. В современном обществе возрастает ценность коллективного творчества, и концертмейстер всё чаще воспринимается как равноправный партнёр, вносящий свой уникальный вклад в общее исполнение. Переоценка этой роли отражается в повышении статуса аккомпаниатора, увеличении числа специализированных образовательных программ и конкурсов, а также в росте интереса к исследованию концертмейстерского искусства в академической среде.

Концертмейстер становится медиатором культурных и художественных идей, особенно в условиях глобализации и активного обмена между различными музыкальными традициями. Участие в международных проектах требует от него не только высокого профессионализма, но и культурной компетентности, умения работать с представителями разных школ и направлений. Перспективы развития профессии связаны с синтезом традиционных и инновационных подходов. В настоящий момент сохраняется необходимость глубокого изучения классического репертуара и освоения традиционных техник аккомпанемента, потому как постоянно открываются новые возможности благодаря развитию технологий и появлению новых жанров и стилей. Концертмейстер будущего – это универсальный музыкант, способный работать в различных контекстах, от академического концерта до мультимедийного перформанса, обладающий как глубокими знаниями традиций, так и готовностью к экспериментам и освоению новых форм выражения [4].

В результате проведенного исследования выявлена значительная трансформация роли концертмейстера в академической музыкальной традиции. Первоначально аккомпаниатор выполнял сугубо вспомогательную функцию, ограниченную техническим сопровождением солиста или ансамбля, но тем не менее в XX-XXI веках его роль эволюцион-

ировала до равноправного творческого партнера, активно участвующего в интерпретации и создании художественного замысла произведения. Анализ музыкальных партитур различных эпох показал, что композиторы постепенно усложняли аккомпанирующие партии, придавая им самостоятельное художественное значение. В частности в произведениях Шумана и Листа аккомпанемент становится неотъемлемой частью музыкальной ткани, требующей от концертмейстера высокой интерпретационной активности.

Интервью с практикующими концертмейстерами подтвердили, что современный аккомпаниатор не только поддерживает солиста, но и вносит собственные интерпретационные идеи, активно участвуя в создании целостного художественного образа. Помимо этого имеющиеся современные образовательные программы для концертмейстеров акцентируют внимание на развитии аналитических и импровизационных навыков, а также на способности к эффективному взаимодействию в ансамбле. Результаты исследования подтверждают, что роль концертмейстера претерпела значительные изменения, перейдя от вспомогательной функции к равноправному участию в художественном процессе, подобная трансформация обусловлена усложнением композиторских техник, изменением музыкальной эстетики и развитием педагогических подходов, направленных на формирование у концертмейстеров интерпретационных и коммуникативных навыков.

Выводы

В заключение следует отметить, что проведенное исследование позволило систематизировать исторические этапы трансформации роли концертмейстера и выявить ключевые факторы, способствовавшие переоценке его статуса в музыкальном исполнительстве. Понимание этой эволюции важно для дальнейшего развития педагогических методик и подготовки концертмейстеров, способных эффективно работать в современных условиях.

Список источников

1. Lukovska S. Exploring the Composer-Performer-Teacher Role Complex in Fostering Creativity in Music Education // Convergences-Journal of Research and Arts Education. 2024. Vol. 17. № 33. P. 105 – 122.
2. Browning W. The Art of Accompanying [Part 1] //Journal of Singing. 2022. Vol. 78. № 4. P. 523 – 526.
3. Saglamer S. Effective Piano Accompaniment Training for Music Teachers and Performers-A Case Study from Turkey and North Cyprus. Canterbury Christ Church University (United Kingdom), 2023. P. 3 – 14.
4. Hayes D. Music Direction and Piano Accompaniment in Musical Theatre: A Practical Guide. 2023. Hayes D. Music Direction and Piano Accompaniment in Musical Theatre: A Practical Guide. 2023. P. 1 – 3.
5. Henning M.A. Encouraging equal musical collaboration: a guide for collaborative pianists in facilitating effective rehearsals. 2023. P. 16.

6. İşsever H., İşsever İ. The harmony between ballet teacher and ballet accompanist: an examination from the perspective of musical technical elements // Journal for the Interdisciplinary Art and Education. 2024. Vol. 5. № 3. P. 135 – 144.

7. Yang X., Pattananon N. The Piano Accompaniment for Zuoquan Folk Songs in Vocal Music Teaching // Journal of Modern Learning Development. 2023. Vol. 8. № 11. P. 390 – 397.

8. Platonova A.A. The study of works for voice and piano dedicated to Special military operation by future conductors of a military orchestra // PHILHARMONICA. International Music Journal. 2024. № 4. P. 30 – 43.

References

1. Lukovska S. Exploring the Composer-Performer-Teacher Role Complex in Fostering Creativity in Music Education. Convergences-Journal of Research and Arts Education. 2024. Vol. 17. No. 33. P. 105 – 122.
2. Browning W. The Art of Accompanying [Part 1]. Journal of Singing. 2022. Vol. 78. No. 4. P. 523 – 526.
3. Saglamer S. Effective Piano Accompaniment Training for Music Teachers and Performers-A Case Study from Turkey and North Cyprus. Canterbury Christ Church University (United Kingdom), 2023. P. 3 – 14.
4. Hayes D. Music Direction and Piano Accompaniment in Musical Theatre: A Practical Guide. 2023. Hayes D. Music Direction and Piano Accompaniment in Musical Theatre: A Practical Guide. 2023. P. 1 – 3.
5. Henning M.A. Encouraging equal musical collaboration: a guide for collaborative pianists in facilitating effective rehearsals. 2023. P. 16.
6. İşsever H., İşsever İ. The harmony between ballet teacher and ballet accompanist: an examination from the perspective of musical technical elements. Journal for the Interdisciplinary Art and Education. 2024. Vol. 5. № 3. P. 135 – 144.
7. Yang X., Pattananon N. The Piano Accompaniment for Zuoquan Folk Songs in Vocal Music Teaching. Journal of Modern Learning Development. 2023. Vol. 8. No. 11. P. 390 – 397.
8. Platonova A.A. The study of works for voice and piano dedicated to Special military operation by future conductors of a military orchestra. PHILHARMONICA. International Music Journal. 2024. No. 4. P. 30 – 43.

Информация об авторе

Лу Лучжоу, Российская академия музыки имени Гнесиных, 1040566310@qq.com

© Лу Лучжоу, 2025