Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств с. Зирган»

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Методическая разработка на тему:

«Концертмейстер в учреждениях

дополнительного образования»

Подготовила преподаватель

музыкально - теоретических дисциплин

Илькина А.М.

2022

Введение.

В каждой школе, будь она школа искусств или музыкальная школа, в учреждениях дополнительного образования, есть концертмейстеры. Они работают в оркестровых классах и классах народных инструментов, в хоровых классах и классах хореографии, сольного пения. Они исполняют аккомпанирующую партию в произведениях, написанных с сопровождением фортепиано, или в некоторых случаях баяна, при работе с народным танцем отделения хореографии. Концертмейстер - самая распространенная профессия прежде всего среди пианистов.

Однако при этом многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. Специфика сольной и концертмейстерской деятельности различна, но не следует заранее дифференцировать эти две области.

Концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Концертмейстер необходим на каждом этапе работы музыкантов - от выбора программы и разбора произведения до итога проделанного пути – выступления на сцене. Особенно важна и ответственная роль концертмейстера при работе с учащимися детских школ искусств.

Кроме выполнения учебных задач (разбор нотного текста, исполнение музыкальных произведений в ансамбле, выступление на сцене) необходимо отметить просветительскую роль деятельности пианиста-концертмейстера. Совместно с педагогом он приобщает ребёнка к удивительному миру искусства, не ограничиваясь рамками музыкальной сферы, но раскрывая и постигая мировое литературное, художественное наследие.

Деятельность концертмейстера не ограничивается только успешным выступлением на сцене. Она многопланова и заключает в себе не только творческую, но и педагогическую направленность. Этот вид деятельности раскрывается, прежде всего, в разучивании с учениками нового репертуара. Она требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Данная работа не претендует на создание новой методики работы концертмейстера в учреждениях дополнительного образования, это методические рекомендации, созданные на основе собственных практических наработок автора, а также анализа большинства методических работ, применяемых в процессе деятельности концертмейстера в детской музыкальной школе и школе искусств.

Специфика концертмейстера в детских музыкальных школах и

детских школах искусств.

Концертмейстерская деятельность в детских музыкальных школах и детских школах искусств имеет свою специфику, существенно отличаясь от работы с профессиональными исполнителями. Концертмейстеру школы не приходится выбирать себе партнёров, он общается с представителями разных возрастных групп, с детьми с разным уровнем слухового и исполнительского опыта.

Независимо от своих природных данных, все дети очень отзывчивы на доброе и участливое к ним отношение. И если концертмейстер не просто выполняет служебные обязанности, а испытывает к ним истинную симпатию, то дети тянутся к нему как к старшему и более опытному товарищу и проявляют большой интерес к такой совместной работе. Очевидно, что на каждом отделении школы имеется своя специфика, и каждый концертмейстер выбирает работу на том отделении, которое наиболее близко его индивидуальным склонностям.

Прежде всего, концертмейстеру необходимо изучить технологию игры на инструменте, которому будет аккомпанировать, чтобы обеспечивать удобство фразировки, специфику различных инструментов – законов звукоизвлечения, дыхания, тембральной окраски, технических возможностей; У каждого учащегося своя манера исполнения. Кто-то зажимается, кто-то свободен и артистичен на выступлениях

Работа в вокальном или хоровом классе значительно отличается от работы с инструменталистами. Так, работая с хоровым коллективом, концертмейстер должен знать основы техники дирижирования, читать четырёхголосные хоровые партитуры.

Совершенно особая специфика работы в хореографическом классе. Деятельность концертмейстера в хореографическом коллективе предполагает знание концертмейстером технологии постановки классического танца. Для правильного использования музыкального аккомпанемента на уроке классического танца концертмейстеру необходимо точно представлять схемы комбинаций, заданные педагогом-хореографом. Концертмейстеру необходимо иметь знания о построении урока в целом, последовательности движений в экзерсисе у станка и на середине. Следует изучить все особенности подготовительных положений, метроритмические и темповые закономерности танцевальных движений, а также хореографическую терминологию на французском языке.

Быть профессионалом в своей области всегда почётно для концертмейстера и удобно для специалистов, с которыми он работает, в этом случае спрос на его мастерство очень высок.

В условиях детского учебного заведения от концертмейстера требуются не только такт, высокая работоспособность и выдержка, но и знание психологических особенностей возраста учащегося, методики преподавания и воспитания, проведения занятий и репетиций, нужны и специфические знания из других областей искусств, по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.

Педагогическая сторона концертмейстерской работы, состоит в развитии музыкальности ребёнка, воспитании творческой индивидуальности, а также в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Конечно, концертмейстер не может полностью заменить педагога, ибо не знает всех технологических тонкостей постановки дыхания или игры на инструменте. Но он участвует в совместном становлении исполнительского замысла, в отделке, «шлифовке» произведения и вполне может указать ученику на его ошибки (интонационные, ритмические, направление движения смычка), объяснить особенности мелизматики, рассказать ученику о композиторе, эпохе, истории создания произведения, что усилит мотивацию ученика к творчеству, внесёт элемент разнообразия в занятие.

Бывают ситуации, когда педагог по уважительным причинам отсутствует на занятии. В этом случае вся ответственность за грамотное освоение материала, качественное исполнение возлагается на концертмейстера, а исход урока будет зависеть от степени его педагогического таланта. Для осуществления функций художественного руководства, когда нужно быстро и эффективно организовать репетиционный процесс, сплотить коллектив музыкантов и взять на себя ответственность за общее дело, концертмейстеру необходима инициативность. Но такие приёмы, как авторитарность, давление на ученика и «натаскивание», для концертмейстера неприемлемы.

Чрезмерная активность аккомпаниатора при отстаивании своей трактовки произведения может отрицательно повлиять на учебный процесс. Вредит и излишняя пассивность аккомпаниатора, его «безликое» присутствие на уроке, что не вызывает вдохновения в учащемся и не развивает его музыкальность. «Блеклое» сопровождение во время выступления лишает солиста тех эмоциональных стимулов, которые заложены композитором в партии аккомпанемента.

Концертмейстер должен хорошо владеть роялем, иметь достаточные музыкальные данные, уметь охватить форму произведения, а также обладать артистизмом, воображением и способностью вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Ему также необходимо иметь педагогическое чутье и такт в работе с учащимися. От мастерства и вдохновения концертмейстера во многом зависит творческое состояние юных исполнителей. Если солист на экзамене или на концерте перепутал нотный текст, концертмейстер, не останавливая игру, подхватив солиста, благополучно исполняет произведение до конца.

Опытный концертмейстер всегда помогает снять волнение и напряжение ребенка перед выходом на сцену. Выразительная игра аккомпанемента, творческое вдохновение передаются ученику и помогают ему обрести психологическую уверенность и мышечную свободу. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. Концертмейстер всегда должен быть готов к распространенным недостаткам ученической игры:

- пропуск нескольких тактов;

- остановки;

- забывания текста и т. п.

В каждом случае, с течением времени у опытного концертмейстера вырабатывается внимание к тексту и способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы. Поэтому концертмейстер должен хорошо выучить свою партию с такой же тщательностью, с которой он готовит сольный репертуар. Только тогда, не связанный с трудностями и неожиданностями, он сможет свободно следовать за солистом, чувствовать его намерения, гибко и чутко откликаться на все темповые и динамические отклонения, быстро реагировать на внезапные или случайные отклонения солиста от назначенного плана и сохранять ансамбль. Лишь когда пианист уверен в себе, он не станет в ансамбле “прятаться” за солиста. Более того, опытный концертмейстер всегда может прикрыть “грехи” неопытного исполнителя и показать его в максимально выгодном свете.

Концертмейстеру ДМШ и ДШИ в его профессиональной деятельности необходимы следующие знания и навыки:

* умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, необходимо быстро осваивать музыкальный текст, комплексно охватывая трехстрочную и многострочную вертикаль.
* играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста (коллектива), заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
* владение навыками игры в ансамбле;
* умение выстроить единый исполнительский замысел с учеником;
* умение транспонировать текст средней трудности, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами и хором;
* знание особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра, умение правильно соотносить звучание фортепиано с различными штрихами и тембрами этих инструментов;
* знание основных дирижерских жестов и приемов;
* чутко реагировать на малейшие изменения темпа, настроения, характера исполнения, в случае надобности быть готовым незаметно подыграть мелодию;
* умение подобрать мелодию и аккомпанемент.
* Умение импровизировать, в классе хореографии, где требуется сыграть preparation к тому или иному движению, подбирать по слуху гармонию к заданной теме;
* знание правил оркестровки, особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра, наличие тембрального слуха, умению играть клавиры (концертов, опер), умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавире, не нарушая замысла;
* знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки, быть особенно чутким, чтобы уметь быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер, а в случае надобности - незаметно подыграть мелодию;
* знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Это далеко не полный перечень необходимых профессиональных качеств, необходимых в работе концертмейстера.

Концертмейстер должен иметь большой и разнообразный репертуар, отражающий различные музыкальные стили и жанры. Совершенствование - отличительная черта любого концертмейстера, который проявляет интерес к новой музыке, знакомится с партитурой тех или иных произведений, слушает их в записи и в живом исполнении. Концертмейстер не должен упускать случая практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства. Все это способствует его профессиональному росту и мастерству.

Специфика деятельности концертмейстера состоит в том, что он не солирует, а является одним из участников музыкального действия. Ему приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста, дирижера, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Динамика и агогика, как и сам текст, должны быть соблюдены самым точнейшим образом. Недопустимо в текстах, особенно классиков, написанных именно для фортепиано, переделывать оттенки, мелизмы и прочее, исключением может послужить исполнение в классе хореографии, где в некоторых случаях в тексте автором прописаны долгие тянущиеся длительности, что затрудняет хореографам исполнять комбинацию, желательно такое звучание раздробить на более мелкие длительности, что придаст мелодии движение. Также часто возникает при исполнении партии аккомпанемента другая сложность, когда данная партия сочинялась не для фортепиано с учетом особенностей инструмента (удобства фактуры, регистровой красочности, ясных задач педализации и т.д.), а является переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра.

Надо отметить, что большинство композиторов считало фортепиано единственным инструментом, способным воспроизвести сущность оркестровой партитуры и в данных случаях партия фортепиано представляет собой не что иное, как приспособление красочного, масштабного, многоголосного звучания симфонического оркестра к возможностям одного инструмента – фортепиано.

Композиторы, создававшие превосходные оркестровые партитуры, в работе над клавиром зачастую не учитывали технических неудобств пианиста, перенасыщая фортепианную фактуру значительными сложностями, затрудняющими естественное исполнение фортепианной партии.

Концертмейстеру часто приходится упрощать эту фактуру, добиваясь более рационального способа изложения.

Заключение.

И в заключение хочется сказать, что можно говорить о многих профессиях, и рассуждать о их важности, но никогда не стоит забывать, что от каждого профессионала должны исходить не только умения и знания, но и практические познания, с которыми он бы мог делиться с окружающими его людьми: учениками, коллегами, знакомыми и просто слушателями. В этом есть огромная задача, которую должен ставить перед собой любой музыкант - это постоянная работа над собой, над своим искусством, над своим совершенствованием.

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку разных стилей. Хороший концертмейстер проявляет интерес к познанию новой музыки, знакомству с нотами тех или иных композиторов, слушая их в записи и на концертах. Специфика игры концертмейстера состоит в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы не быть солистом, а одним из участников музыкального действия, причём участником второго плана. У пианиста — солиста полная свобода проявления творческой индивидуальности, а концертмейстеру приходится приспосабливаться к исполнительской манере солиста. Концертмейстерство – одна из тех профессий, где обязанности и способы действий не прописаны четко, оставляя за специалистом право их широкого выбора. Специфическими особенностями характера и личными внутренними качествами каждого концертмейстера является индивидуальный путь совершенствования к вершине мастерства.

Список литературы:

1. Корчинская К. Е., Бажанова А. Г. Методические рекомендации по развитию навыков аккомпанемента и чтению с листа. Свердловск. Управление культуры. 1981.

2. Концертмейстерский класс. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности 0501.04 «Инструментальное исполнительство (народные инструменты)». <http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/uchebnye_programmy/konz_klass_nar_2000> инструментального исполнительства. Дис. канд. Искусствоведения: Тамбов, 2006

3. Крючков. «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» М. 1950, 1951

4. Мелих. У истоков музицирования. Музыка – детям. Вып. 3. Сборник статей Л. «Музыка» 1976.

5. Островская Е. А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально – образовательной сфере