МБУ ДО ДШИ

Музыкальное отделение №2

Методический доклад на тему:

«Специфика работы концертмейстера»

Подготовила

концертмейстер высшей квалификационной категории

Колесниченко Елена Вячеславовна

г.Камышин

апрель 2019

Концертмейстер - пианист-аккомпаниатор, помогающий солисту или коллективу музыкантов в их основной деятельности. Можно с уверенностью сказать, что это самая распространённая профессия среди пианистов. Участие концертмейстера является неотъемлемой частью учебного процесса вокальных исполнителей, солистов, ансамблей, хора в ДМШ или ДШИ. Широко распространён ошибочный стереотип - «концертмейстер - это человек на вторых ролях». На самом деле, по поводу второстепенности данной профессии можно спорить. Далеко не всегда концертмейстер играет «под солистом», в большинстве случаев участие в музыкальном ансамбле равноправно, а иногда концертмейстер берёт на себя функцию дирижёра. Зачастую роль концертмейстера сводится не только к игре по нотам, но и кразучиванию партий, созданию образа, интерпретации, контролю над качеством исполнения и т.п. Помимо того, концертмейстер должен быть хорошим педагогом, психологом, организатором.

Обязательные **требования**к профессионализму концертмейстера класса вокала: наличие музыкальной одаренности, владение навыками игры вансамбле, артистизм, фантазия, развитые образные слуховые представления, эрудированность в вопросах музыкальных стилей, музыкальной формы, скорость реакции, гибкость, дирижерское начало, знание основ искусства вокального исполнительства, понимание исполнительской специфики солиста. Концертмейстер должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным мышлением, крепкими нервами и хорошей интуицией. Умение импровизировать и подбирать по слуху поможет разнообразить уроки первоклашек. Даже игра гамм может превратиться в удовольствие.

Рассмотрим подробнее работу концертмейстера в классе вокала.

Выделим **четыре основных компонента в работе концертмейстера:**

1. Работа концертмейстера с педагогом и учеником (на уроке)
2. Работа концертмейстера с учеником
3. Работа концертмейстера с педагогом
4. Самостоятельная работа концертмейстера

Компонент первый. Педагог - ученик - концертмейстер.Педагог выполняет активную функцию, ведёт урок, концертмейстер вникает в творческий замысел коллеги, параллельно выгрываясь в текст, отмечая важнейшие опорные точки композиции. Одна из важнейших составляющих

начального этапа освоения произведения для концертмейстера - помочь ученику разучить его партию. Поэтому вначале пианисту придётся совмещать подыгрывание партии с собственно партией солиста. Необходимо помнить, что голос вокалиста - инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь рояля (по возможности хорошо настроенного) здесь очень велика.

Необходимо с первых занятий создавать атмосферу взаимного доверия с учеником. На репетиции к концерту задача концертмейстера совместно с педагогом - отстроить звуковой баланс в том помещении, где состоится мероприятие.

Педагог и концертмейстер должны грамотно выстраивать цель каждого урока, в зависимости от возраста ребенка, степени его одаренности, накопленного опыта, необходимо ставить заведомо выполнимые задачи, развивая обучающегося планомерно, тем самым программируя на успех.

Компонент второй. Концертмейстер - ученик.Иногда

концертмейстеру по ряду причин приходится оставаться с обучающимся или ансамблем один на один. Работа пианиста отнюдь не должна сводиться к многократному повторению произведения. Концертмейстер берёт на себя активную, педагогическую, роль в подобной ситуации. Вместе с обучающимися проучиваем текст, трудные места, находим общие точки соприкосновения, выстраиваем агогику, отождествляем штрихи, выверяем темпы (на более поздних этапах работы). Если это разбор, помогаем выучить партию, делая акцент на ритмическую чёткость и интонационную точность.

В течение учебного года приходится работать с обучающимися разного возраста и уровня подготовки. С учениками младших классов прослушиваем, стучим ритм, пропеваем голосом. С учениками старших классов, которые уже накопили достаточный слуховой опыт, можно поработать над стилистикой и осознанным созиданием художественного образа.

В работе с ансамблем также следует учитывать возраст и разноуровневую подготовку. Пианист в силу наличия своих сугубо пианистических знаний не всегда может указать обучающемуся на специфические ошибки вокалиста - это работа педагога. Но он вполне в состоянии помочь ученику провести первую часть урока - распеть вокального исполнителя в начале занятия, исправить интонационные и ритмические ошибки, подсказать мелизматику, объяснить её особенности на примере данного произведения, если потребуется, рассказать об эпохе и истории создания данного произведения, дать обзорное представление о композиторе.

Отработка сценической синхронности действий*.*

Ансамбль - это единый организм. Проученная, слаженная игра ансамбля воспринимается слушателем как нечто неразделимое. Мы должны и внешне помочь этой целостности. Хорошо, хотя и не обязательно, если ансамбль (в т.ч. концертмейстер) будет одет в схожую по стилю и цвету одежду. Также очень важны выход на сцену и уход, выстроенность,

одновременный поклон до и после выступления. Внешние атрибуты производят хорошее впечатление при условии качественного исполнения.

Отработка совместного начала при отсутствии вступления, какпоказывает практика, в первые два года обучения - камень преткновения для многих детей. Наша, концертмейстерская, задача: *давать*ауфтакт (кивок головы, короткий вдох, жест, движение корпуса, даже мимика - здесь может работать что угодно, лишь бы ученик понимал вас в буквальном смысле с полувздоха) и *научить давать* ауфтакт - коротким лёгким поднятием головы или легким кивком. В работе с детским коллективом ориентируемся на первый голос - концертмейстера ансамбля. По его знаку концертмейстер кладёт руки на клавиатуру.

В процессе индивидуальной работы концертмейстер с ансамблем может проучить отдельно с каждой группой их партию, подыгрывая ее на рояле отдельно или вместе с аккомпанементом. Роль концертмейстера в большом коллективе - объединяющая, дирижёрская, на пианисте лежит огромная ответственность за темп, движение, агогику, за образ и общую целостность произведения.

Компонент третий. Концертмейстер - педагог.Педагог с
концертмейстером всегда найдут время для совместной работы.
Это *методическая работа* совместное создание рабочих,

экспериментальных программ, планирование открытых

уроков; *инновационная деятельность -*поиски нового, актуального репертуара, в том числе издаваемого современными композиторами, создание интересных, ярких переложений и, как следствие, ярких концертных номеров. Совместное чтение с листа найденных композиций, обсуждение и планирование предстоящей концертной деятельности обучающихся. Приветствуется совместная концертная деятельность коллег, участие в профессиональных конкурсах. Это обоюдно обогащает музыкантов, повышает их исполнительский и общекультурный уровень, учит взаимному доверию и создаёт заражающую творческую атмосферу в процессе занятий с детьми.

Компонент четвёртый. Концертмейстер.Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский уровень. Без этого попросту трудно и неинтересно работать.

«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором,впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьёт в себе чуткость к партнеру» ([reffme.com](https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Freffme.com%2F)). Концертмейстер - это не солист, который может умело и без запинки исполнить сольную программу, на нём груз ответственности - начинающий музыкант, требующий повышенного внимания, помощи, мощной эмоциональной поддержки, ведения за собой. Поэтому самостоятельные занятия пианиста за инструментом, будь то проучивание концертного репертуара вокальных исполнителей, чтение с листа или работа над собственной сольной программой, чрезвычайно важны. Чтобы оставаться в форме, необходимо

продолжать работать над техникой, прикосновением, искусством построения музыкальной фразы. Оставаясь один, пианист ищет образ, продумывает исполнительский план, оттачивает детали, выгрывается в текст, пропевая партию солиста или партии ансамбля поочерёдно. Репертуар в классе вокала достаточно разнообразен, поэтому часто концертмейстеру приходится играть какие-то произведения только на уроке, много читать с листа. Всё это будет делаться легко и с ходу, при условии регулярных самостоятельных занятий. Что может сделать концертмейстер в рамках своей **методической работы?**Это постоянный самоанализ, слуховой контроль, запись собственных выступлений на аудио и видео -носители, чтение специальной литературы, знакомство с опытом коллег - лично и при помощи Интернет-ресурсов, обобщение и распространение собственного опыта. Посещение концертов, слушание музыки в исполнении различных инструментов, вокала. Хорошо воспитывает музыкальное ухо слушание симфонического оркестра. Создание собственных аранжировок, переложений формирует интерес учащихся к музицированию, концертной деятельности, а концертмейстера стимулирует к неустанной творческой работе и желанию анализировать свою деятельность.

Этапы работы концертмейстеранад произведением:

1. Чтение с листа. Эскизное проигрывание.
2. Прослушивание аудиозаписи (самостоятельно и совместно с солистом или участниками ансамбля и педагогом).
3. Репетиция с солистом (ансамблем).
4. Подготовка к концертному выступлению.

Можно прокомментировать эти этапы работы.

При первом чтении с листа вместе с солистом или ансамблем (чаще всего первый раз произведение исполняет сам педагог) необходимо выявить и постараться передать образно-эмоциональную фабулу произведения. Уже вступление (при наличии) - это характер, задаваемый солисту или ансамблю. Причём вовсе не обязательно пытаться сыграть всю фактуру до последней ноты. Что-то можно опустить, какие-то октавные удвоения, украшения, сократить количество нот в аккордах. Но обязательно сохранить ритмический рисунок и линию баса как гармоническую основу. Темп как важная составляющая часть образа желателен близкий к оригинальному или планируемому на завершающем этапе работы. Смотреть нужно на несколько тактов вперед, мысленно проигрывая партию солиста или хотя бы ведущую партию ансамбля, обращая внимание на изменение тональности, темпа, размера, штрихи свои и солиста, динамику.

Читать с листа аккомпанемент сложнее, чем читать соло. Нужно охватывать все строчки партитуры, одновременно стараясь воспроизвести необходимые штрихи и быть готовым в любой момент подыграть партию солиста или одну из партий ансамбля.

Прослушивание аудио или видеозаписи изучаемого музыкального материала. Важный этап, свидетельствующий о профессиональном подходе к

данной музыке. Может быть осуществимо на классном часе. В XXI веке возможности Интернета велики, педагог или концертмейстер подбирают музыкальный материал для прослушивания, лучше, если это будут разные исполнения. Внимательно слушаем с нотами, затем обсуждаем. Концертмейстер попутно отмечает для себя варианты трактовки, создавая основу для будущей интерпретации.

Рутинная работа, уроки, репетиции при правильно организованной последовательности действий вскоре принесут свои плоды. Произведение будет выучено и с блеском исполнено на академическом концерте, школьном вечере или конкурсе. Задача концертмейстера на этапе выучивания: набраться терпения, не торопить обучающегося, проучивать его партию вместе с ним, подсказывать, вместе выстраивать фразу, динамический план. Осуществлять дифференцированный (личностно-ориентированный) подход -в одном классе встречаются ученики различной степени одаренности - что-то подыгрывать, что-то нет, при необходимости адаптировать нотный текст аккомпанемента: например, для менее подвинутых учащихся в аккордовом сопровождении верхние ноты аккордов совместить с партией солиста для того, чтобы партия смело опиралась на подставленную для нее основу. Также на начальных этапах можно осуществлять равномерное ритмическое заполнение, если в аккомпанементе длинные ноты. Разнообразие вокального исполнения требует различного сопровождения, основанного на подражании.

При подготовке к ответственному выступлению особенно важно находиться на одной психо-эмоциональной волне с обучающимся. Общие цели (например, получение места на конкурсе) объединяют. Можно записывать свои исполнения на видео и совместно их анализировать. Большое количество совместных выступлений рождает у обучающегося уверенность в своих силах, доверие к концертмейстеру, уменьшается боязнь сцены.

Перед пианистом подчас стоят сложнейшие художественные и эмоционально-образные задачи, но вместе с тем играть нужно так, чтобы не создавались «ножницы», чтобы не было слышно сочетания «мастер и дилетант», соизмеряя свой профессионализм со скромными возможностями юных вокалистов, создавая общую, единую концепцию произведения.

«Концертмейстер занимает особое, промежуточное, положение в детской музыкальной школе - это исполнитель и педагог. Невозможно нивелировать его педагогические функции. Работа концертмейстера школы, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью» .Концертмейстер ведет за собой, обеспечивая темповую стабильность, подхват, при потерях желательно восстановить ансамбль, не останавливая движения, останавливаться и поправляться недопустимо. Концертмейстер должен быстро и умело ориентироваться в нотном тексте. Досада за промахи не должна быть отражена в жестах и мимике. Педагогическая сторона концертмейстерской работы - развитие художественного вкуса, роль в воспитании творческой индивидуальности, роль в формировании

исполнительских навыков, навыка ансамблевой игры, при условии знания концертмейстером основ специфического вокального исполнительства, обладания педагогическим чутьём, тактичностью.

О профессиональной интуиции.

Сложное и неоднозначное понятие. Концертмейстерская интуиция -способность предсказывать дальнейший ход музыки (при читке с листа),предугадывать намерения обучающегося-солиста, помогать выкручиваться из сложных (с потерей текста) ситуаций на сцене, ощущение совместного «кривого поля». Опытный концертмейстер всегда безошибочно знает, с какого места начнёт солист после остановки. Разумеется, проще работать с тем учеником, которого знаешь не первый год. С ним создаётся единое психо-эмоциональное поле. И этот термин вовсе не из области экстрасенсорики и эзотерики. Интуиция, помогающая создать из разрозненных инструменталистов единый организм исполнителя, - это результат многолетней наработки специфических знаний и умений. Это практика читки, транспорта, подбора, импровизации, композиции, теории, гармонии. Концертмейстер обязан не бояться за себя и должен быть спокоен за солиста или ансамбль. А посему необходимо быть уверенным в тексте, знать назубок партитуру, быть готовым к любому повороту событий, обладать огромной выдержкой.

Здоровьесберегающие технологиидля концертмейстера. Модное

словосочетание, применимое, в основном, к обучающимся. К сожалению, как правило, концертмейстер сидит всю смену в одном положении, с шеей, повёрнутой вправо, на солиста, ухитряясь одновременно читать нотный текст. Нет нужды пояснять, что результаты со временем негативно сказываются на здоровье.

Тем не менее, эргономичное рабочее место может помочь обеспечить комфорт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобство заключается в том, чтобы смотреть на солиста, не поворачивая головы. Здесь может помочь зеркало, установленное на инструменте. Некоторые концертмейстеры видят отражение ученика в полировке инструмента. Большое преимущество имеют классы, в которых установлен рояль, тогда концертмейстер может смотреть вперёд, прямо на исполнителя.

Немаловажную роль в обеспечении комфорта играют хорошо распечатанные и удобно разрезанные и склеенные ноты, не требующие переворотов, или требующие минимального их количества. Желательно не в бликующих полиэтиленовых файлах. Стул должен быть хорошо отрегулирован по высоте. Освещение должно быть достаточно ярким для чтения мелкого нотного текста, но не слепящим. Обязательно соблюдать перемены, хотя бы каждые два урока выходить из класса, делать гимнастику.

Концертмейстер в классе вокала и вокального ансамбля в современных условиях - важная составляющая процесса реализации личностно-ориентированной модели обучения и системного подхода к формированию

базовых основ вокального исполнительства. Он играет большую роль в приобщении обучающихся детской музыкальной школы как современной, так и классической музыке - вплоть до профессионализации, музицированию, творческому поиску, причём, как в художественном, так и в технологическом плане.

Список использованной литературы.

1. Григорьев А.Ф. Формирование концертмейстерского мастерства учителя музыки в системе непрерывного педагогического образования. /Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Краснодар: Ставропольский государственный педагогический институт, 2004
2. Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология // Фундаментальные исследования. - 2009.