Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств имени А.А.Алябьева» города Тобольска

Доклад к конференции

«Инновационный подход в работе концертмейстера детской школы искусств»

 Подготовил

 Фарахов З.Г.

преподаватель отделения народных инструментов

Тобольск

2022

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Введение

2. Инновационный подход концертмейстера в хореографическом коллективе

3. Инновационный подход концертмейстера струнной группы Оркестра русских народных инструментов

4. Заключение

1.Введение

Особенностью профессиональной деятельности концертмейстера – баяниста является его многофункциональность. По роду своей деятельности баянист выполняет обязанности концертмейстера оркестрового коллектива, инструментального ансамбля, солистов и хореографического коллектива. Уровень подготовки концертмейстера в современном образовательном процессе требует высокой профессиональной подготовки.

Учитывая современные требования, концертмейстер – баянист должен уметь:

- аккомпанировать в оркестре, солисту-инструменталисту, хореографическому коллективу;

- разучивать с солистом и оркестром их репертуар;

- делать переложения для своего инструмента произведений, написанных для других инструментов;

- выполнять собственные творческие обработки народных мелодий;

- аккомпанировать с листа и уметь транспонировать несложные произведения;

- подбирать по слуху, гармонизовать и транспонировать знакомые мелодии.

2. Особенности работы концертмейстера в хореографическом коллективе

Прежде чем начинать работу в классе хореографии: надо овладеть терминологией и начальными навыками выполнения хореографических движений, надо учитывать физическое развитие детского организма, метроритмические особенности. Концертмейстер на протяжении всего занятия должен уметь поддержать музыкальный интерес у обучающихся, вовремя сменить музыкальный материал, соответствующий определённому движению.

Всем известно, что в классе хореографии с обучающимися работают два преподавателя – хореограф и музыкант (концертмейстер). Они непременно должны находиться в творческом контакте, хорошо знать хореографический и музыкальный материал урока. Концертмейстер вместе с хореографом проходит путь от самого первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма. Но это не значит, что роль концертмейстера на данном этапе закончилась. Вместе с преподавателем концертмейстер проходит путь от создания образа до выступления на сцене. И финальная точка – подготовка учащихся к выступлению.

Чтобы четко представлять себе структуру упражнения, накладывать на него музыкальное произведение, правильно делать акценты, динамическими оттенками помогать движению, концертмейстеру - баянисту необходимо знать, как, то или иное упражнение исполняется. Поэтому концертмейстеру желательно знать все рабочие комбинации, которые преподаватель - хореограф разучивает с обучающимися. Знание исполнения всех хореографических упражнений, которыми воспитанники овладевают на уроках нужно еще и для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие преподавателя, так как на концертмейстера возложены также и педагогические функции.

В соответствии с требованиями, создаваемая концертмейстером
импровизация, должна быть:

1) в определенных и отчетливо ощущаемых метроритмических формулах с регулярной акцентуацией заданного ритма и темпа, и воспроизводить те или иные виды движения (поклон, приседание, шаг, бег, прыжок, скольжение, вращение, кружение, и т. д.);

2) сугубо квадратной структуры (например, в пределах восьми или шестнадцатитактного периода повторного строения) с четким делением на два
симметричных предложения и симметричные фразы: 4 (2+2) + 4 (2+2), 8 (4+4) + 8 (4+4) и т. д.;

3) с доходчивой и в тоже время выразительной мелодией, явно ощущаемой
фразировкой, разнообразным, но хорошо понимаемым голосоведением;

4) с достаточно ярко выраженными жанровыми свойствами;

5) с гомофонно-гармоническим типом фактуры, несложным тональным
планом, благозвучной гармонией в рамках хорошего музыкального вкуса.

Логика оформляющей хореографические движения импровизации должна быть такой: в левой руке – аккомпанемент, отражающий темпоритм, в правой руке – мелодия, соответствующая его ритмическому рисунку.

Импровизация концертмейстера обязана быть абсолютно ясной и четкой: нюансировка – яркой, мелодическая линия без излишней мелизматики, движения метроритма, прямо следующие за ритмическим рисунком танца, музыкальный темп, соответствующий скорости экзерсиса, агогика, отражающая все особенности движений. Именно «движение определяет ритм, темп и характер музыкального сопровождения».

Потому концертмейстер может взять за основу одно простое правило: одна нота в музыке – одно движение в экзерсисе.

Музыкальная импровизация прикладного назначения должна включать в себя:

1) вступление – préparasion, исполняющееся в характере упражнения и заканчивающееся половинным кадансом, которому требуется музыкальное продолжение;

2) музыкальный фрагмент для оформления экзерсиса строго указанного количества тактов в заданном ритме, характере, темпе;

3) заключение, оканчивающееся полным кадансом.

Непременным условием для музыкального оформления и музыкальной
импровизации концертмейстера (как уже это отмечалось) является их симметричность. Поясняя специфику процесса хореографического аккомпанемента, Г. А. Безуглая пишет: «В нотах, находящихся перед глазами концертмейстера, нет партии солиста, с ней можно ознакомиться лишь с помощью бокового зрения. Навык одновременного восприятия музыкального и хореографического материала здесь очень важен».

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей. Чтобы овладеть стилем какого-либо композитора изнутри, нужно играть подряд много его произведений. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случая практически, соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Любой опыт не пропадет даром; даже если впоследствии определится узкая сфера аккомпаниаторской деятельности, в избранной области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жанров.

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а стать одним из участников музыкального действия, причем участником второплановым. Солисту - инструменталисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик.

При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие нового, источник материальных и духовных ценностей; активный поиск еще не известного, углубляющий наше познание, дающий человеку возможность по-новому воспринимать окружающий мир и самого себя.

Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла и его воплощение. Реализация замысла органично связана с активным поиском, который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении художественного образа произведения, заложенного в нотном тексте и внутреннем представлении. Для постановки интересных задач в музыкально-творческой деятельности концертмейстеру обычно бывает недостаточно знаний только по своему предмету. Необходимы глубокие познания в дисциплинах музыкально-теоретического цикла (гармонии, анализа форм, полифонии). Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать предмет в различных связях, широкая осведомленность в смежных областях знаний - все это поможет концертмейстеру творчески переработать имеющийся материал.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

Внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. В каждый момент важно, что и как делают пальцы, как слуховое внимание занято звуковым балансом (которое представляет основу основ ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

Мобильность, быстрота и активность реакции. Он обязан в случае, если солист на концерте внёс корректировки в своё выступление (что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед выступлением. Лучшее средство для этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу;

Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру и аккомпаниатору. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Работа концертмейстера предполагает наличие ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств. А вследствие того, что концертмейстер очень часто осуществляет разбор с учащимися нового учебного репертуара, то помимо всех перечисленных знаний требуется еще педагогический такт и интуиция.

К сожалению, современные требования в хореографических конкурсах вытеснили работу концертмейстера, и отвели его деятельность на второй план. Использование фонограммы на выступлениях позволяет забыть о трудной и продолжительной работе в классе, которая предшествовала яркому и красочному выступлению, и часть этой работы принадлежит профессиональному умению игры концертмейстера. В детских образовательных учреждениях появился дефицит в подготовленных концертмейстерах, работающих в хореографии, поскольку в музыкальных учебных заведениях отсутствует такая специализация, и успешность в работе концертмейстера зависит от творческого потенциала и интереса к работе. Подчас это сложный не только физический труд, но также интеллектуальный. Несмотря на то, что проблемой музыкального оформления уроков в классе хореографии занимались выдающиеся педагоги-хореографы, на сегодняшний день концертмейстерская деятельность – одна из граней музыкального искусства, недостаточно освещена в профессиональной литературе. Роль концертмейстера достаточно большая и разносторонняя, однако этой специфике уделяется мало внимания в специальной литературе, сказывается отсутствие репертуара, большое количество времени приходиться уделять подбору музыкального оформлению.

Деятельность концертмейстера требует многосторонних знаний по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. Для преподавателя по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста (певца и инструменталиста) концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы концертмейстера требует от него особого универсализма, мобильности, умения переключаться на работу с обучающимися различных классов в условиях детской школы искусств. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива. Концертмейстер – это призвание, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.

3. Особенности работы концертмейстера струнной группы Оркестра русских народных инструментов

В оркестре русских народных инструментов работа с участниками той или иной струнной группы (домровой, балалаечной) проходит при активном участии концертмейстера группы. Главное в работе концертмейстера – это определить роль в творческом союзе между коллективом (или группами оркестра) и концертмейстером, сотрудничество, которое будет направлено на раскрытие художественного образа каждого музыкального произведения.

Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога. Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Искусство концертмейстера струнной группы оркестра русских народных инструментов требует не только огромного артистизма, разносторонних музыкально-исполнительских дарований, но и доскональных знаний особенностей игры на всех струнных музыкальных инструментах домровой и балалаечной группы.

Концертмейстер обязан владеть различными приёмами игры, разнообразием туше (различных способов прикосновения к струнам), музыкальной памятью, богатством нюансировки, развитым чувством ритма, стиля. И именно это он должен передать своим подопечным:

- показать, как нужно исполнить то или иное место в оркестровой партии,

- каким прикосновением надо взять тот или иной звук,

 - выбрать единый аппликатурный вариант более сложного места в произведении,

- показать единое динамическое развитие при помощи филировки и нюансировки, проставленной в музыкальном произведении.

- объяснить участникам группы стилистику пьесы, чтобы исполнять его единым штрихом, в едином характере.

- концертмейстеру необходимо уделить внимание анализу работы над оркестровой партией и собственно исполнительской деятельности;

- рассмотреть процесс взаимодействия концертмейстера группы с руководителем коллектива (дирижера) и самого коллектива.

Важно для концертмейстера группы формировать творческую самореализацию всех участников коллектива в концертной деятельности посредством развития концертмейстерских навыков.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:

1) развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-исполнительской деятельности.

2) укрепление творческого сотрудничества с участниками струнной группы и дирижера.

3) развитие музыкально-творческих способностей концертмейстера, музыкальной памяти, музыкального мышления, восприятия, эмоционально-волевых качеств.

Концертмейстеру приходится приспосабливаться к творческой манере исполнения своих коллег и подопечных, поэтому многообразие требований заставляет обращать большое внимание на повышение своей личной профессиональной компетентности.

Концертмейстеру группы необходимо применять следующие принципы:

- взаимное доверие всех участников процесса;

- соблюдение всеми этических и моральных норм;

- сотрудничество и взаимосвязь учеников, преподавателей и концертмейстера;

- активного участия всех в свободно согласованной учебной концертной деятельности, ведущей к намеченным результатам.

- принцип алгоритмизации, как показатель последовательности и систематичности процесса перспективных целей и задач (от занятия к занятию).

Любой вид творческой деятельности, в том числе и концертмейстерство, осуществим лишь в том случае, если он подкреплён целым комплексом специальных знаний и умений. Так, для работы концертмейстеру необходимо владение основами теории, достаточное развитие музыкальных способностей, знаний произведений разных стилей и композиторов, сформированность навыков ансамблевого исполнения.

Главное в деятельности концертмейстера – вовремя уступить и вовремя повести за собой ту или иную группу струнных в оркестре русских народных инструментов. В работе со струнными инструментами наиболее сложным считается воплощение специфики звучности этих инструментов и характера самого музыкального произведения. И в этом случае тонкий слух концертмейстера и знание стиля произведения могут сыграть важную роль в предрепетиционном мелкогрупповом занятии. Концертмейстер струнной группы оркестра русских народных инструментов на таком занятии добивается той слаженности исполнения, четкости одинаковых штрихов и прикосновения к струнам, тембральную окраску, которую требует дирижёр и стилистика музыкального произведения.

Иногда требуется индивидуальная работа с определенным участником группы, и работа концертмейстера сводится к тому, чтобы более слабый в исполнительском плане участник, максимально быстро «догнал» остальных – более тщательно проводится работа над оркестровыми партиями (фразировка, штриховка), ставится необходимая и более удобная в исполнении аппликатура, если исполнялась нерациональная. Возможна и так называемая «сдача партий», если это потребуется для более качественной подготовки каждого участника группы.

  При сводной репетиции домровой группы проводится тщательная работа над слаженность и ансамблевым исполнением, особое внимание концертмейстер может уделить моментам перекличек (например, между малыми и альтовыми домрами), одновременностью взятия и снятия отдельного звука на тремоло или целой фразы, четкостью исполнения пассажей одной аппликатурой, а также подголоскам и контрапункту, который часто встречается у басовых и альтовых домр.

  У балалаечной группы (в частности, у балалайки альт и секунды) концертмейстер на мелкогрупповом занятия должен обратить внимание на одинаковое движение рук при исполнении ритмической фигурации (в одну сторону – вверх или вниз) и обозначить в партиях приемы игры и направления ударов по струнам.

При соединении всей струнной группы на репетиции концертмейстер должен применять умение слышать одновременность исполнения нот, снятия звука в конце фразы, чёткость исполнения ритмической и мелодической фигурации, ансамблевое исполнение, единое движение во фразах при помощи динамических оттенков. При необходимости концертмейстер может корректировать исполнение, избегая «кваканья» партий, при этом помогая дирижеру и экономя время на сводных репетициях оркестра.

На этом этапе очень важно уделять внимание динамике, умению участников групп слушать и видеть указания концертмейстера, так как группы инструментов часто плохо слышат друг друга. Для уравновешивания динамики групп очень эффективным методическим приемом является игра на р (piano), что позволяет обостряться слуху.

В сводной репетиции струнных групп концертмейстер:

- развивает умение слушать себя в одной группе инструментов.

- учит участников группы осознавать свою роль в палитре звучания всей партитуры.

Если сам концертмейстер сможет максимально точно показать исполнение пьесы с необходимыми штрихами, рациональной аппликатурой, динамикой, фразировкой, манерой исполнения конкретного стиля произведения и передать это участникам группы, которые подхватят и смогут все критерии исполнить достаточно точно, то произведение заиграет новыми красками.

Характер оркестровых вступлений полностью зависит от концертмейстера, что требует особого рода внимательности к показам дирижером момента вступления начала произведения или другого рода вступления группы, так как именно четкость вступлений оркестрантов в целом зависит не только от показа дирижера, но и от кивка (или его «дыхания») головы концертмейстера.

А исполнение различных проигрышей, которые могут встречаться в музыкальных произведениях являются сольными местами и их можно подразумевать как сольное выступление концертмейстера. И такие места в пьесах требует особо тщательной самостоятельной и качественной подготовки к выучиванию оркестровых партий.

Так как концертмейстер является правой рукой дирижера и его главным помощником, то он должен уметь достаточно хорошо читать оркестровые партитуры, редактировать нотный текст (нюансировку, штрихи т т.д.), если это потребуется.

Профессиональные требования к концертмейстеру можно кратко сформулировать следующим образом:

1) играть строго по руке дирижера

2) знать инструментовку произведения, хорошо представлять себе характер музыкального произведения и его стилистику.

3) быть готовым к специальному редактированию штрихов в нотном тексте для каждой струнной группы оркестра, решаю главную задачу оркестра – ансамблевое исполнение музыкального произведения.

В работе со струнной группой оркестра русских народных инструментов перед концертмейстером стоит большая и трудная задача: объединить свои знания, опыт и музыкальные способности, что бы «собрать» в одно целое домровую, балалаечную группу с их особенностями исполнения партий, различными оркестровыми функциями у разных инструментов групп (мелодическая, ритмическая, басовая, педаль и др.) и тембровым колоритом.

Концертмейстеру при соединении струнных групп с остальными участниками оркестра в данном случае приходится приспосабливаться одновременно к нескольким концертмейстерам других групп и дирижёру. В совместном звучании сводного оркестра, роль концертмейстера – одновременно «вести» коллектив, объединяя всех в одну музыкальную ткань и быть лидером в исполнении.

Концертмейстер должен быть готов ко всему: всевозможным импровизациям, быстро вникать в замысел сочинения, прочувствовать характер музыки, быть предельно внимательным к смене темпа, тональности, фактуры и ритмическим изменениям и вести за собой участников своей группы.

Регулярные репетиции со струнными группами (домровой и балалаечной) по отдельности и сводным оркестром помогают концертмейстеру группы почувствовать своих партнёров. А свободное и гибкое владение своей партией становится поддержкой для исполнителей и дирижеров.

Совместная концертная деятельность раскрывает личностный потенциал каждого участника группы, воспитывает в них интерес к более качественному исполнению оркестровых партий, стремление к духовному росту и соответственно профессиональному росту самого коллектива.

Совместная работа концертмейстера и групп струнных инструментов оркестра позволяет установить отношения делового сотрудничества между каждым участником группы, что может быть очень значимо для тех, у кого занижена самооценка, неуверенность в себе.

Репетиционная работа по группам (мелкогрупповые занятия) даёт возможность научиться общению в группе (социуме), получать новые знания и впечатления, особенно тем участникам, у кого слабо развиты коммуникативные умения и навыки.

Такая работа в значительной степени способствует установлению равноправных отношений между концертмейстером, дирижером и участниками групп струнных инструментов как единомышленников, коллег, занятых общим делом.

4.Заключение

     Работа концертмейстера в музыкальной школе заключает в себе и чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых специальностей. Педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися вокального класса, а также предполагается в работе с исполнителями на струнных смычковых инструментах.

      Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.

     Деятельность концертмейстера требует от применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях

      Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник.

      Для солиста (певца и инструменталиста) концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании.

    Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

      Специфика работы концертмейстера в музыкальной школе требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива. «Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога».

Список источников информации

1.   Бойченко Л.В. «Традиционные направления русского народного инструментального искусства сквозь призму концертмейстерского опыта». Свердловское областное музыкальное училище (колледж) имени П.И. Чайковского, г. Екатеринбург

2.   Варламов Д. И., Коробова О. А. Антипация в деятельности музыканта-концертмейстера // Музыковедение, № 5, 2012. С. 36–40.

3.   Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. — Л.:Музыка, 1988.

4.   Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность Музыка в школе – 2001 - № 4

5.   Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. М., 2002

6.   Островская Е. А. Психологический основы деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства [Электронный ресурс] URL: http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-aspekty-deyatelnosti-kontsertmeistera-v-muzykalno-obrazovatelnoi-sfere-ins

7.   Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога.— М.: Музыка, 1996.

8.   Борисова Н.М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута // Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. - М., 1982

9.   Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Изд-во ЛОЛГК, 1986

10. Саранин В.П., Евстихеев П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор» // Изд-во ТГУ, 1