МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» ГОРОДА ИНТЫ

«Заверяю»

Директор МБУДО «ДШИ» г. Инты

________________Е.В. Михайлова

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ

ТЕМА: «КОМПЛЕКС СПОСОБНОСТЕЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ДШИ»

Выполнила:

преподаватель и концертмейстер

С.В. Гончарук

г. Инта

2020

Содержание

1. Введение………………………………………………………………………...3

2. **Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера ДШИ**……………………..5

3. Заключение…………………………………………………………………….12

4. Список использованных источников………………………………………...13

1. Введение

Казалось бы, что может быть проще, взять ноты, открыть и сыграть аккомпанемент? Неважно кому, будь это хор, вокалист, скрипка, или любой солирующий инструмент. Всё очень легко и просто. Но это только кажущаяся простота, за этим стоит долгая, кропотливая, творческая, очень нужная и интересная работа.

Среди пианистов профессия концертмейстера очень распространена, так как он необходим буквально везде. Это и класс любой специальности (кроме пианистов), и концертная эстрада, и хоровой коллектив, и хореография, и оперный театр и т.д. Без него не обойтись музыкальным и общеобразовательным школам, дворцам творчества, эстетическим центрам, музыкальным и педагогическим училищам и вузам.

Профессиональная подготовка кадров для полноценной в творческом отношении деятельности во всех областях музыкального искусства ставит в области музыкального образования серьёзные задачи, как перед педагогами, так и перед концертмейстерами, поскольку диктует воспитание не только исполнителей-инструменталистов, но и эстетически развитых и самостоятельно мыслящих музыкантов. Возрастают требования и к профессиональному мастерству, включающему не только высокий уровень владения исполнительскими и педагогическими навыками и приемами, но и психологическую компетентность, что предполагает знание психологических аспектов профессиональной деятельности и умение применять полученные знания на практике.

Работа концертмейстера ДШИ отнюдь не ограничивается непосредственной его обязанностью – помощью учащимся довести работу над произведением до концертного исполнения. Он наряду с другими педагогами выполняет свои функции посредством основных направлений деятельности образовательного учреждения. В учебной работе удовлетворяет потребности ребенка в занятиях музыкой, при получении необходимых знаний и навыков создаёт надлежащие для учебного процесса условия. Во внеклассной деятельности помогает в организации содержательного досуга, где совместно с учащимися принимает участие в различных общешкольных и внешкольных мероприятиях. В воспитательной работе создаёт среду для личностного и творческого развития детей, их профессионального самоопределения. В методической - принимает участие в мастер-классах, в написании и реализации проектов, программ, методических разработок и т.д.

Также концертмейстер ДШИ совместно с педагогом приобщает ребенка к миру прекрасного, помогает ему выработать навыки игры в ансамбле, развить общую музыкальность, ведь знакомство учащихся с «живой» музыкой обычно происходит через исполнителя, человека, сидящего за музыкальным инструментом – аккомпаниатора. Его труд, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью, требует универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключится на работу с учениками различных специальностей.

2. **Комплекс способностей, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера ДШИ**

В контексте нашего исследования представляется важным определить, кто такой концертмейстер. Часто концертмейстера называют аккомпаниатором, но термины «***концертмейстер***» и «***аккомпаниатор***» не идентичны, хотя на практике и в литературе часто применяются как синонимы. ***Аккомпаниатор*** (в переводе означает сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения солисту или солистам на эстраде. Мелодия передает ритм и гармонию, сопровождение же подразумевает ритмическую и гармоническую опору. ***Концертмейстер*** - пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета, разучивать партии и играть им сопровождение на репетициях и концертах. Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, способность подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Стало быть, в деятельности концертмейстера, объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Если обратиться к истории данного вопроса, то можно заметить, что многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре. Концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства, появилось во второй половине XIX века, когда большое количество романтической, камерно-инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому способствовало и расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. Именно в то время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и т. д.

Со временем эта универсальность была утрачена. Связано это с разделением всех музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, написанных в каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными исполнителями.

Интересный факт, что в настоящее время термин «концертмейстер» чаще используется в контексте фортепианной методической литературы. Термин же «аккомпаниатор» - адресован музыкантам-народникам, прежде всего баянистам. Музыкальная энциклопедия вообще не дает понятия «аккомпаниатор». Но в ней есть статьи «аккомпанемент» и «концертмейстер».

Тенденция к соединению этих двух терминов наблюдается в работах пианистов-практиков. Так ***В. Чачава*** в предисловии к книге о ***Дж. Муре***, изданной в 1987 году, пишет: «Обычно аккомпаниатор является и концертмейстером в строгом смысле этого слова - он не только исполняет произведение с певцом, но и работает с солистом на предварительных репетициях».

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он обязан хорошо владеть роялем - как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, и не всякий хороший исполнитель достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией сопровождения. Концертмейстерская область музицирования предполагает владение, как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений (навык объединить партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п.).

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, прекрасным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью убедительно воплотить замысел композитора. Также быстро осваивать музыкальный текст, комплексно охватывая трехстрочную и многострочную партитуру, отличая существенное и менее важное.

Специфика работы концертмейстера в ДШИ отличается тем, что ему приходится сотрудничать с представителями разных специальностей, следовательно, он должен быть «универсальным» музыкантом, таким, как в позапрошлом веке. Для профессиональной деятельности ему необходимы ***следующие знания и навыки:***

* читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков и их роли в построении целого, видеть и ясно представлять партию солиста, выделяя индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами способствуя наиболее яркому его выражению;
* владеть мастерством игры в ансамбле;
* транспонировать в пределах кварты текст средней сложности, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами;
* разбираться в правилах оркестровки и особенностях игры на инструментах симфонического и народного оркестров, для того, чтобы верно соотносить звучание фортепиано с различными штрихами и тембрами этих инструментов;
* владеть тембральным слухом;
* играть клавиры (концертов, опер, кантат) различных композиторов в соответствии с требованиями инструментовки эпохи и стиля, перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре, не нарушая замысел композитора;
* читать и транспонировать на полтона и тон вверх и вниз;
* понимать основные дирижерские жесты и приемы;
* владеть основами вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки;
* ориентироваться в основах фонетики итальянского, желательно немецкого и французского языков, понимать основные правила произношения слов на этих языках, преимущественно их окончаний, и особенности фразировочной речевой интонации для успешной работы с вокалистами;
* разбираться в основах хореографии и сценического движения, чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам и правильно скоординировать жесты рук у певцов;
* знать основные движения классического балета, бальных и русских народных танцев, основы поведения актеров на сцене;
* уметь одновременно играть и видеть танцующих, вести за собой целый ансамбль танцоров;
* владеть импровизацией, для подбора вступлений, отыгрышей, заключений, необходимых в учебном процессе в классе вокала и хореографии, играть простейшие стилизации на темы известных композиторов, без подготовки подбирать по слуху гармонии в простой фактуре;
* разбираться в русском фольклоре, в основных обрядах, а также в приемах игры на русских народных щипковых инструментах - балалайке, домре;
* ориентироваться в истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно воспроизвести стиль и образный строй произведения.

Концертмейстеру ДШИ необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей, поскольку для того 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 этих произведений, слушанию их в записи и на концертах. Он не должен упускать случая, практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида. Любая практика 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 в том, что он должен найти смысл и удовольствие, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причем, участником второплановым. Пианисту-исполнителю предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста, при этом сохраняя свой индивидуальный облик.

При всей многогранности деятельности концертмейстера ДШИ 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 задач в музыкально-творческой деятельности концертмейстеру ДШИ 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 ДШИ должен обладать рядом положительных психологических качеств. Так, 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 определенный момент важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое внимание в это время занято звуковым балансом и звуковедением у солиста, ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует от аккомпаниатора огромной затраты физических и душевных сил.

Мобильность, быстрота и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера ДШИ. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить его и благополучно довести произведение до конца. Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста еще перед эстрадным выступлением. Но лучшее средство для этого - сама музыка, так как особо выразительная игра сопровождения, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность, а за ней и свободу.

Воля и самообладание - качества, также необходимые концертмейстеру и аккомпаниатору ДШИ. 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.

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

3. Заключение

Подводя итог всего перечисленного, можно сказать, что профессия концертмейстера предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством ритма и формы, умением охватывать произведение в целом, пониманием стилевых и жанровых особенностей произведения, присущих определенному композитору или определенному этапу в музыкальном искусстве. В его работе нельзя упускать огромную роль взаимного общения и партнерства. Для солиста – концертмейстер товарищ, друг, наставник, тренер и педагог. Для педагога по спецклассу - правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. В результате совместной деятельности преподавателя и аккомпаниатора дети не только познают основы музыкального искусства, но и развивают интеллект, приобретают умение мыслить нестандартно, пробуждают к действию свою фантазию. В них формируется творческое отношение к жизни, которое в дальнейшем будет способствовать успешной работе в любой избранной ими профессии. Взаимодействие возможно, когда все участники общения находятся как бы по одну сторону деятельности. Оно рождается в результате сотрудничества, которое характеризуется принятием общих целей и согласованной программой деятельности, рациональным распределением функций и ролей участников, благоприятным нравственно-психологическим климатом и абсолютным доверием друг к другу.

Таким образом, можно отметить собирательное начало профессии концертмейстера: пианист, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля, менеджер, психолог.

4. Список использованных источников

Методическая литература

1. Бикташев В. Искусство концертмейстера. СПб., Союз художников, 2014

2. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент. СПб., Композитор, 2009

3. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента. Л., Изд-во ЛОЛГК, 1986

4. Горошко Н. Современная подготовка пианиста-концертмейстера. Оренбург, Изд-во ОГПУ, 1998

5. Крючков Н. Искусство аккомпанемента, как предмет обучения. М., Музыка, 1961

6. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. М., Академия, 2002

7. Лузум Н. В ансамбле с солистом. Н.Н., Бегемот, 2005

8. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методологические основы. Л., Музыка,1972

9. Маклыгин А. Импровизируем на фортепиано. Вып. 1. М., Престо, 1994

10. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. М., Радуга, 1987

11. Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ. Ред.

Т. Воронина. Л., Изд-во ЛОЛГК, 1986

12. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. М., Музыка, 1996

Интернет-ресурсы

1. <https://allbest.ru/otherreferats/music/00015664_0.html>

2. <https://urok.1sept.ru/статьи/591469/>

3. http://li t.na5bal.ru/doc/17534/index.html

4. <https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=5685>

5. <https://proshkolu.ru/user/vfrc81bv/blog/41054>

6. <https://weburok.com/268777>

7. <http://vestnikpedagoga.ru/publikacii/publ?id=4282>

8. <https://e-koncept.ru/2015/15189.htm>

9. <https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=3677>

10. <https://nsportal.ru/npo-spo/kultura-i-iskusstvo/library/2015/02/15/put-kontsertmeystera-k-masterstvu>