

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ
Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБУ ДО ДМШ г. Ельни)

216330 Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а
Тел/ факс: 8-481-46 - 4-27-49

**ДОКЛАД ПО ТЕМЕ:
«Специфика работы концертмейстера в школе
искусств»**

Разработчик- Плис Е.Н., концертмейстер МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Доклад заслушан на заседании педагогического совета от 31.08.2017г.

Директор МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Е.М. Ворфоломеева
Е.М. Ворфоломеева

2017г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. ГЛИНКИ
Г. ЕЛЬНИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МБУ ДО ДМШ г. Ельни)
216330 Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, дом 46а
Тел/ факс: 8-481-46 - 4-27-49

Рецензия на доклад Плис Е.Н.,
по теме: «Специфика работы концертмейстера в школе искусств»
концертмейстера МБУ ДО ДМШ г. Ельни

31.08.2017г. на заседании педагогического совета был заслушан доклад Плис Е.Н., концертмейстера МБУ ДО ДМШ г. Ельни по теме: «Специфика работы концертмейстера в школе искусств»

Доклад профессионально грамотен и содержит достаточно интересную информацию. Докладчик рассказала о том, какие знания и навыки необходимы концертмейстеру для начала профессиональной деятельности в школе искусств. Плис Е.Н. особо отметила такие качества как универсализм, мобильность, умение в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей.

Докладчик отметила, что в последнее время у преподавателей и концертмейстеров школы появилась возможность сделать выступление ребенка более красочным и интересным, если для этого используются возможности клавишного синтезатора. Использование синтезатора позволяет значительно обогатить творчество обучающихся, включить в него наряду с традиционной исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской и звукорежиссерской.

Плис Е.Н. достаточно полно раскрыла тему доклада и подчеркнула основную мысль, что 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.

В своем докладе Плис Е.Н. использовала примеры из личного опыта работы.

Заведующая методическим объединением
преподавателей фортепианного
отделения МБУ ДО ДМШ г. Ельни

Анисимова Е.С.

Специфика работы концертмейстера в школе искусств состоит в том, что ему приходится сотрудничать с представителями разных художественных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом.

Какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для начала профессиональной деятельности в школе искусств:

- в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого. Играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;

- владение навыками игры в ансамбле;

- умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудности, что полезно, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами;

- знание правил оркестровки, особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра, знание ключей «До» - для того, чтобы правильно соотносить звучание фортепиано с различными штрихами и тембрами этих инструментов; наличие тембрального слуха; умение играть клавиры (концертов, опер, кантат) различных композиторов в соответствии с требованиями инструментальной каждой эпохи и каждого стиля; умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора;

- умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх и вниз четырехголосные хоровые партитуры;

- знание основных дирижерских жестов и приемов;

- 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 основ хореографии и сценического движения, чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам и правильно скоординировать жесты руками у певцов; осведомленность об основных движениях классического балета, бальных и русских народных танцев; знание основ поведения актеров на сцене; умение одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль танцоров; умение импровизировать вступления, отыгрыши, заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях хореографии;

- знание русского фольклора, основных обрядов, а также приемов игры на русских народных щипковых инструментах – гусях, балалайке, домре;

- умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на темы

известных композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре; -знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причем, участником второплановым. Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспособливать 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, источника материальных и духовных ценностей. Творчество – 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.

Работа концертмейстера в музыкальной школе и школе искусств включает в себе чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе с учащимися любых специальностей.

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 пианиста 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 помощник, друг, наставник, тренер, 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 детской музыкальной школе или школе искусств требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей.

В настоящее время и перед преподавателями и концертмейстерами ДМШ и ДШИ стоит вопрос как сделать обучение ребенка более интересным, необычным и разнообразным. Как сделать так, чтобы ребенок посещал уроки специальности, музицирования с большим удовольствием и выходил с урока воодушевленный и с желанием прибежать на урок вновь и вновь?

В настоящее время ребенок все больше и больше погружается в компьютерные технологии, телефоны, смартфоны и т.д. Ребенок все больше и больше слушает не живую музыку, эстрадные ритмы заполнили все кругом. Классическую музыку дети слушают иногда и то только на уроках музыкальной литературы. А как сделать так, чтобы классическая музыка и современные ритмы слившись воедино, помогали нам преподавателям заинтересовать детей. Ведь решаются сразу несколько задач: ребенок познает основы классики, преподаватель и ребенок не отстают от веяния времени, ребенку интересно обучаться в школе.

В последнее время у преподавателей и концертмейстеров нашей школы появилась возможность сделать выступление ребенка более красочным и интересным, и для этого мы используем возможности клавишного синтезатора.

Синтезатор – это творческая мастерская с готовыми электронными банками тембров, темпов, ритмов, рисунков сопровождения; обладают функцией автоаккомпанемента, которая обогащает исполнение любого произведения. Особый интерес возникает с возможностью собственного оригинального создания или интерпретации известного музыкального произведения. Все это позволяют значительно обогатить творчество учащихся, включить в него наряду с традиционной исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской и звукорежиссерской.

Рассмотрим несколько понятий, в работе над которыми можно эффективно использовать синтезатор: темп, ритм, тембр, жанр, стиль. Для определения темпа, указанного в произведении композитором или редактором, можно применять традиционный метроном. Но не все ученики могут играть под метроном. Однако, если подходить к процессу творчески (а это один из способов мотивирования ученика), то целесообразнее использовать темповые возможности синтезатора. Например, многие произведения классической и современной музыки написаны в темпе *Allegro*. Если этюд или пьеса написаны в размере двух или четырех четвертей, можно выбрать из банка соответствующий ритм и сыграть композицию под аккомпанемент синтезатора. Примером могут служить танцевальные ритмы (полька, фокстрот, квикстеп), джазовые (регтайм, баллада, свинг), ритмы рок-музыки (рок, твист, буги-вуги и другие). Причем можно давать темп в сравнении, проиллюстрировать, как звучит это произведение в медленном, умеренном темпах, как меняется его характер и как влияет темп на образное содержание композиции. Размер три четверти подразумевает обращение к жанру вальса (можно джаз-вальса). Соответственно выбирается и ритм. Пьесы в медленном темпе требуют другого ритмического сопровождения. Здесь уместно обратиться к медленным балладам, серенадам, медленным вальсам, которых достаточно много в программах любого клавишного синтезатора. Параллельно ученику преподносятся знания о стилевом разнообразии музыки. Некоторым ученикам не свойственно природное чувство ритма и воспитывать его с помощью синтезатора просто необходимо. Применение приема темпо-ритмического сопровождения игры обучающегося дает ему колоссальный опыт слушания и понимания ритма как системы комбинации различных длительностей. Воспитывается и ощущение сильной доли, что немаловажно для ребенка. Игра произведения превращается в процесс совместного исполнения музыки, причем синтезатор не дает ученику отклоняться от темпа и учит играть ритмично. Ритмы можно менять, экспериментировать, учитывая интерес и мнение ученика, а темп устанавливать по мере технической подготовки на данный момент.

Исполняя пьесы с элементами полифонии, преподаватель обязательно должен рассказать ученику в какую эпоху они были написаны, какие в то время звучали инструменты, дать краткие сведения о сопрано, альте, теноре и басе. Ученику предлагается поиграть полифоническое произведение по голосам, воспроизвести запомнить окраску каждого голоса (в данном случае каждой партии). И тогда игра ученика начинает приобретать совсем другое содержание. Синтезатор показывает эту красочную музыкальную палитру во всем великолепии различных тембров. Играть на синтезаторе все элементы фактуры в звучании различных инструментов – это значит приблизиться к оркестровке произведения.

Возможности синтезатора в изучении окраски звука велики. Правильно выбранный тембр звука пробуждает воображение, заставляет детей вспомнить какие инструменты используются в тех или иных оркестрах, а если они этого не знают, то рассказать об этом, тем самым

расширить музыкальный кругозор ребенка. Синтезатор демонстрирует так же разнообразные наборы шумов, которые тоже можно использовать при проигрывании произведения. Несомненно, преподаватель должен разъяснить учащемуся, что тембры синтезатора - это аналоги, подобие тембров классических, акустических инструментов. Но они никогда не заменят их истинное звучание.

Любое музыкальное творчество полезно для развития интеллекта учащихся. А привлечение клавишного синтезатора как дополнительного средства обучения детей способствует развитию их музыкальных способностей, логики, музыкального вкуса. Детская музыкальная школа сегодня как никогда призвана заинтересовать ребенка, сделать занятия музыкой интересными, перспективными, ожидаемыми. С помощью таких нестандартных уроков игры у учащихся появляется гораздо больше возможностей для творчества и самовыражения. Введение новых методов и интерпретаций, наполнения содержания образовательного процесса – залог полноценной жизнедеятельности ДМШ. И поверьте, что это интересная работа не только для ученика, но и для преподавателя.

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.

Как часто мы восхищаемся, видя своих учащих выступавших на сцене. Легкость и выразительность исполнения - все это вызывает восторг и умиление. Многие думают, что эта красота достигается просто, играючи, и, к сожалению, не все понимают, что за этим стоит каждодневный труд, сопоставимый по трудности с самой тяжелой физической работой. В данной ситуации трудятся все и преподаватель и концертмейстер.

Преподаватель и концертмейстер – это единое целое, без которого невозможно достижение поставленных перед ребенком творческих задач, способствующих полноценному развитию ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности.

Вместе с преподавателем концертмейстер проходит путь от создания образа до выступления на сцене.

При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие аспекты - созидание, открытие чего-то нового.

Как сделать обучение ребенка более интересным, необычным и разнообразным. Как сделать так, чтобы ребенок посещал уроки специальности, музицирования с большим удовольствием и выходил с урока воодушевленный и с желанием прибежать на урок вновь и вновь?

В настоящее время ребенок все больше и больше погружается в компьютерные технологии, телефоны, смартфоны и т.д. Ребенок все больше и больше слушает не живую музыку, эстрадные ритмы заполнили все кругом. Классическую музыку дети слушают иногда и то только на уроках музыкальной литературы. А как сделать так, чтобы классическая музыка и современные ритмы слившись воедино, помогали нам преподавателям заинтересовать детей. Ведь решаются сразу несколько задач: **ребенок познает основы классики, преподаватель и ребенок не отстают от вехи времени, ребенку интересно обучаться в школе.**

В последнее время у преподавателей и концертмейстеров нашей школы появилась возможность сделать выступление ребенка более красочным и интересным, и для этого мы используем возможности клавишного синтезатора.

Синтезатор – это творческая мастерская с готовыми электронными банками тембров, темпов, ритмов, рисунков сопровождения; обладают функцией автоаккомпанемента, которая обогащает исполнение любого произведения. Особый интерес возникает с возможностью собственного оригинального создания или интерпретации известного музыкального произведения. Все это позволяют значительно обогатить творчество учащихся, включить в него наряду с традиционной исполнительской деятельностью элементы деятельности композиторской и звукорежиссерской.

Рассмотрим несколько понятий, в работе над которыми можно эффективно использовать синтезатор: темп, ритм, тембр, жанр, стиль. Для определения темпа, указанного в произведении композитором или редактором, можно применять традиционный метроном. Но не все ученики могут играть под метроном. Однако, если подходить к процессу творчески (а это один из способов мотивирования ученика), то целесообразнее использовать темповые возможности синтезатора. Например, многие произведения классической и современной музыки написаны в темпе *Allegro*. Если этюд или пьеса написаны в размере двух или четырех четвертей, можно выбрать из банка соответствующий ритм и сыграть композицию под аккомпанемент синтезатора. Примером могут служить танцевальные ритмы (полька, фокстрот, квикстеп), джазовые (регтайм, баллада, свинг), ритмы рок-музыки (рок, твист, буги-вуги и другие). Причем можно давать темп в сравнении, проиллюстрировать, как звучит это произведение в медленном, умеренном темпах, как меняется его характер и как влияет темп на образное содержание композиции. Размер три четверти подразумевает обращение к жанру вальса (можно джаз-вальса). Соответственно выбирается и ритм. Пьесы в медленном темпе требуют другого ритмического сопровождения. Здесь уместно обратиться к медленным балладам, серенадам, медленным вальсам, которых достаточно много в программах любого клавишного синтезатора. Параллельно ученику преподносятся знания о стилевом разнообразии музыки. Некоторым ученикам не свойственно природное чувство ритма и воспитывать его с помощью синтезатора просто необходимо. Применение приема темпо-ритмического сопровождения игры обучающегося дает ему колоссальный опыт слушания и понимания ритма как системы комбинации различных длительностей. Воспитывается и ощущение сильной доли, что немаловажно для ребенка. Игра произведения превращается в процесс совместного исполнения музыки, причем синтезатор не дает ученику отклоняться от темпа и учит играть ритмично. Ритмы можно менять, экспериментировать, учитывая интерес и мнение ученика, а темп устанавливать по мере технической подготовки на данный момент.

Исполняя пьесы с элементами полифонии, преподаватель обязательно должен рассказать ученику в какую эпоху они были написаны, какие в то время звучали инструменты, дать краткие сведения о сопрано, альте, теноре и басы. Ученику предлагается поиграть полифоническое произведение по голосам, воспроизвести запомнить окраску каждого голоса (в данном случае

каждой партии). И тогда игра ученика начинает приобретать совсем другое содержание. Синтезатор показывает эту красочную музыкальную палитру во всем великолепии различных тембров. Играть на синтезаторе все элементы фактуры в звучании различных инструментов – это значит приблизиться к оркестровке произведения.

Возможности синтезатора в изучении окраски звука велики. Правильно выбранный тембр звука пробуждает воображение, заставляет детей вспомнить какие инструменты используются в тех или иных оркестрах, а если они этого не знают, то рассказать об этом, тем самым расширить музыкальный кругозор ребенка. Синтезатор демонстрирует так же разнообразные наборы шумов, которые тоже можно использовать при проигрывании произведения. Несомненно, преподаватель должен разъяснить учащемуся, что тембры синтезатора - это аналоги, подобие тембров классических, акустических инструментов. Но они никогда не заменят их истинное звучание.

Любое музыкальное творчество полезно для развития интеллекта учащихся. А привлечение клавишного синтезатора как дополнительного средства обучения детей способствует развитию их музыкальных способностей, логики, музыкального вкуса. Детская музыкальная школа сегодня как никогда призвана заинтересовать ребенка, сделать занятия музыкой интересными, перспективными, ожидаемыми. С помощью таких нестандартных уроков игры у учащихся появляется гораздо больше возможностей для творчества и самовыражения. Введение новых методов и интерпретаций, наполнения содержания образовательного процесса – залог полноценной жизнедеятельности ДМШ. И поверьте, что это интересная работа не только для ученика, но и для преподавателя.

ЛИТЕРАТУРА

Абрамова О.А. Некоторые особенности работы концертмейстера в классе специального дирижирования на дирижерско-хоровом отделении // Державинские чтения. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность: Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2000. – С. 71-72.

Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Сб. науч трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.-С. 31-48.

Горошко Н.Н. Современная подготовка пианиста-концертмейстера: от узкой направленности к разностороннему воспитанию исполнительского мастерства // Музыкальное образование на пороге 21 века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства: Материалы Российской научно-практической конференции 17-18 декабря 1998 г. / Оренбург. гос. пед ун-т; Ред. колл.: М.С. Каргопольцев, Г.П. Коломиец и др. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 1998. - С. 98-100.

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

Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001. - № 2. – С. 38-40.

Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера // Музыка в школе. – 2001. - № 4. – С. 52- 55.

Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. – 2001. - № 5. – С. 72-75.

Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. - Л.: Музыка, 1972. – 81 с.

Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г.В. Келдыш. – Изд. 2-е. - М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1998. – С. 270.

Никешичев М. Первый Всероссийский оперный конкурс-фестиваль концертмейстеров «Диалог во имя цельности» // Фортепиано. – 2001. - № 1. – С. 5-6. Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. – 2001. - № 5. – С. 72-75.

Саранин В.П., Евстихеев П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор» (к вопросу о совершенствовании концертмейстерской подготовки учителя музыки // Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы: Мезвуз. сборн. науч. трудов. – Вып 4 / Отв ред. Т.А. Стахи. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. – С. 69-74.