Государственная бюджетная организация дополнительного образования детская школа искусств п. Тульский.

доклад на тему: «Специфика работы концертмейстера в классе скрипки»

Выполнила концертмейстер Кравченко А. А.

2022 г.

Работа концертмейстера в детской школе искусств занимает особенное место. Деятельность этого специалиста связана с дополнительными сложностями и особой ответственностью в связи с возрастными особенностями детского исполнения. Вместе с педагогом он приобщает ребенка к миру прекрасного, помогает ему выработать навыки игры в ансамбле, развить музыкальность и общую культуру.

Прежде чем приступить к анализу творческих, педагогических и психологических функций деятельности этого специалиста, следует разобраться с сущностью понятия «концертмейстер». Как правило, в первую очередь это пианист, аккомпанирующий солирующему исполнителю, пианист, помогающий исполнителям (певцам, инструменталистам, артистам балета) разучивать партии и аккомпанирующий им в концертах.

В детских музыкальных школах концертмейстер, как правило, исполняет аккомпанирующую партию в произведениях, написанных для солирующего инструмента с сопровождением фортепиано. Его работа предполагает знание специфики исполнения на солирующем инструменте, умение контролировать качество исполнения, понять причины возникновения недостатков в исполнении и подсказать при необходимости правильный путь к их исправлению.

Настоящая работа является попыткой обобщения личного опыта автора на основе системного изучения научной и методической литературы, связан-ной с изучением концертмейстерской деятельности в ракурсе системного единства ее базовых и специфических компонентов.

Исполнительские и методические особенности мастерства концертмейстера

Концертмейстерское исполнительство является важнейшим видом практической деятельности музыканта. Неправильно считать, что оно играет лишь подсобную, служебную роль гармонической и ритмической поддержки партнера. Напротив, концертмейстер в процессе исполнения становится полноправным членом целостного и сплоченного музыкального единства.

Специфика мастерства концертмейстера в том, что оно требует от пианиста подлинного артистизма, разностороннего музыкально-исполнительского дарования, понимания особенностей игры на инструментах в тех классах, где он работает.

Анализируя разнообразие и сходство особенностей работы на различных отделениях, можно выделить несколько требований к деятельности концертмейстера детской школы искусств.

1.   Умение и готовность «быть на втором плане». Отсутствие этого качества приводит к тому, что аккомпанемент заглушает солиста, нарушает ансамбль и нарушает звуковой баланс.

2.   Предельно точное следование тексту, соблюдение динамики и агогики.

3.   Умение изменить и облегчить аккомпанемент, написанный композитором без учета технических неудобств пианиста и особенностей фортепианного исполнения. В частности, в процессе разучивания произведения с хором или солистами можно применить метод вычленения сольной партии или хоровой партитуры, сводя фортепианную партию к основным гармоническим и ритмическим функциям. Этот метод предполагает наличие у концертмейстера хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. Исполняя же эти произведения в концертном зале, концертмейстеры должны создать полноценную звучность аккомпанемента, а в переложениях стремиться по возможности к оркестровой масштабности рояля.

4.   Совершенно необходимо концертмейстеру является развитое умение читать с листа и транспонировать. При экзамене или на концерте чтение партии с листа и транспонирование почти не встречаются, но в рабочем процессе эти навыки совершенно необходимы.

5.   Деятельность концертмейстера часто приближает его по функциям к дирижеру. Следовательно, ему требуются такие черты, как дирижерская воля, ритмическая и темповая устойчивость, умение объединять ансамбль и всю форму исполняемого произведения в целом.

Актуализация описанных требований возможна лишь при полном взаимодействии концертмейстера с педагогом, при абсолютном профессиональном единстве. Концертмейстер в классе – это помощник, аранжировщик, репетитор, правая рука и единое целое с преподавателем класса, целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи.

Дополним, что концертмейстер должен быть очень эрудированным музыкантом, в поле деятельности которого находится огромный и разнообразный репертуар.

Концертмейстерство, сформировавшись как самостоятельный вид деятельности, является удачным примером универсального сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. Наибольшее значение эти качества приобретают в работе к публичному выступлению солиста.

Федеральный компонент государственного стандарта начального музыкального образования направлен на реализацию качественно новой личностно - ориентированной развивающей модели музыкальной школы и призван обеспечить выполнение основных задач, среди которых называется формирование практических умений и навыков учащегося в концертно - исполнительской деятельности. Большое значение для музыкального развития учащегося имеет работа с концертмейстером. Задача концертмейстера, как и преподавателя - привить начинающему исполнителю любовь и уважение к музыке, воспитать вкус и культуру, открыть и развить такие качества, как наблюдательность, впечатлительность, темперамент, воображение, ум, непосредственность.

Деятельность концертмейстера в Детской музыкальной школе не ограничивается успешным выступлением на сцене. Она многопланова и заключает в себе не только творческую, но и педагогическую направленность.

Концертмейстер тесно взаимодействует с педагогом, учеником и родителями.

Ребёнок - солист и концертмейстер должны дополнять друг друга. Участие в ансамбле прививает ребёнку чувство коллективизма, повышает дисциплинированность, формирует ответственность перед окружающими.

Концертмейстеру важно помочь ученику почувствовать себя настоящим солистом. На занятиях оговариваются и проучиваются совместно с концертмейстером сложные места произведения.

Концертмейстер помогает преподавателю в подборе репертуара.

Профессиональной деятельности концертмейстера должны быть присущи мобильность и быстрота реакции. В случае,   если солист на концерте или экзамене вдруг «теряет» текст, перескакивает или пропускает какой-либо эпизод, а в практике детского исполнительства это встречается довольно часто, то опытный концертмейстер, не переставая играть, должен подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца.

Следует подчеркнуть значимость единства музыкальных взглядов и исполнительского замысла концертмейстера и солиста. Аккомпаниатор, тщательно анализирует особенности солирующей партии, изучает ее мелодическую линию, смысл и динамику развития, точность фразировки, рассматривает форму произведения, вычленяет из плотной фактуры главное и второстепенное, создает определенный колорит звучания, постигает замысел музыкального произведения, проникает в его характер. Концертмейстеру следует знать особенности нотации – обозначения флажолетов, различных штрихов.

  Внимание концертмейстера – это внимание особого рода. Оно многоплановое. Его надо распределять не только между двумя собственными руками, но относить и к солисту – главному действующему лицу. В каждый момент важно, что и как делают пальцы, как используется правая и левая педали, слуховое внимание занято звуковым балансом, которое составляет основу основ ансамблевого музицирования, звуковедением у солиста. Ансамблевое внимание следит за воплощением единства музыкальной мысли. Такое напряжение внимания требует от концертмейстера огромной затраты физических и душевных сил.

Основная задача концертмейстера в классе скрипки заключается в том, чтобы совместно с педагогом помочь ребенку овладеть произведением, подготовить его к концертному выступлению. Обычно работа учащегося над пьесой сводится к следующим этапам: разбор нотного текста – фрагментарное исполнение, (то есть исполнение определенных эпизодов в медленном и концертном темпах); работа над деталями произведения; исполнение произведения от начала до конца (оно является репетиционным и предшествует концертному выступлению учащегося).

Концертное   исполнение – это некий итог, кульминационный момент всей проделанной ранее работы концертмейстера над музыкальным произведением. Его главная цель – совместно с солистом раскрыть и донести до публики музыкально-художественный замысел произведения при высочайшей культуре исполнения.

 Волнение на эстраде проходит красной нитью по жизни любого музыканта, будь то солист или концертмейстер, маститый профессионал или делающий первые шаги юный исполнитель. Возможно, есть общие рекомендации по преодолению страха и волнения на сцене, но, на мой взгляд, каждый ищет свой путь, свои методы воздействия на собственный организм, свой способ преодоления излишних эмоций. Одно могу сказать определенно, лучшее «лекарство» от волнения   – практика и еще раз практика!   Чем чаще музыкант выходит на сцену, тем меньше он занимается поисками средств для преодоления своих страхов.   При этом его голова все более занимается «прямым своим делом» - выявлением музыкально-художественного образа произведения. Необходимо отметить еще один важный момент: достижение всех поставленных перед концертмейстером целей и задач возможно при тесном взаимодействии с педагогом, при абсолютном профессиональном и взаимном доверии. Для развития этого полезным бывает совместное музицирование, нередко формирование профессиональных ансамблей, что приводит к взаимопониманию не только в исполнительском, но и в психологическом плане.

Удачными во всех отношениях профессиональными выступлениями чаще всего бывают те, в которых существует нерушимый союз педагога – концертмейстера – ученика. Именно поэтому те педагоги, которые умеют грамотно и корректно донести информацию, и концертмейстеры, умеющие правильно понять и принять пожелания педагога, имеют творчески отлаженный и успешный союз.

Поговорим подробнее о работе концертмейстера в классе скрипки и скрипичного ансамбля.

Концертмейстер в классе скрипки в современных условиях – важная составляющая процесса реализации личностно-ориентированной модели обучения и системного подхода к формированию базовых основ скрипичного исполнительства. Он играет большую роль в приобщении учащихся ДМШ, ДШИ к академической музыке – вплоть до профессионализации, музицированию, творческому поиску, причём, как в художественном, так и в технологическом плане.

Обязательные требования к профессионализму концертмейстера скрипичного класса: наличие музыкальной одаренности, владение навыками игры в ансамбле, артистизм, фантазия, развитые образные слуховые представления, эрудированность в вопросах музыкальных стилей, музыкальной формы, скорость реакции, гибкость, дирижерское начало, знание основ скрипичного искусства, понимание исполнительской специфики струнных инструментов. Концертмейстер должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным мышлением, крепкими нервами и хорошей интуицией.

Скрипка – королева оркестра. «Она в музыке является столь же необходимым инструментом, как в человеческом бытии хлеб насущный» говорил о ней чешский музыкант в ХVII веке Ян Якоб Рыба.

Концертмейстер в классе скрипки знает особенности этого инструмента. Разнообразие скрипичных штрихов требует различного сопровождения, основанного на подражании. Необходимо помнить, что скрипичные аккорды при исполнении делятся пополам, соответствующие аккорды пианиста должны приходиться на верхние звуки.

Природа звука фортепиано и скрипки диаметрально противоположны. Рояль имеет ударное начало звука и его последующее неизбежное затухание. Скрипка имеет мягкую атаку и естественное певучее продолжение, длительную протяжённость звучания. В разных регистрах звучания скрипки ей требуется разная по интенсивности и окраске поддержка. Мы учимся у скрипачей длинному звуку, великолепному legatissimo, они у нас – точности звуковой атаки, чёткости, определённости штриха. Струнное legato – это «осуществление мягкого, округлого, непрерывного потока звуков» - (Л.Ауэр).

        Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

- мобильность, быстрота и активность реакции;

- вдохновенная игра и артистизм;

- сценическая выдержка и самообладание;

- слуховой контроль.

Концертмейстер занимает особое положение в детской музыкальной школе, он и исполнитель, и педагог, и наставник. Невозможно нивелировать его педагогические функции. Работа концертмейстера школы, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью. Концертмейстер ведёт за собой, обеспечивая темповую стабильность.

        Иногда концертмейстеру приходится работать с учащимися без помощи педагога-скрипача. Концертмейстер берёт на себя роль педагогическую, помогает учащемуся проучивать текст, отождествлять штрихи и темпы, направляет работу на интонационную и ритмическую точность.

        Концертмейстер в классе скрипки знает особенности этого инструмента, основы скрипичного искусства, понимает исполнительскую специфику струнных инструментов. Разнообразие скрипичных штрихов требует различного сопровождения, основанного на подражании.

Концертмейстеру важно помнить о соблюдении звукового баланса. Нельзя забывать о физических возможностях ученика, о его возрасте и качестве его инструмента. Важно, чтобы игра скрипача была действительно солирующей и не терялась на фоне игры концертмейстера.

        Интонация – очень важная составляющая в работе со скрипачом. Это касается и интонации, как чистоты воспроизведения мелодии и как выразительного средства. Если ученик при игре не слышит фальшивых звуков и не всегда может определить смену функций или даже лада, на помощь приходит концертмейстер. Он может помочь, меняя фактуру аккомпанемента, собрав звуки в аккорды, грамотно определить тональности. Опираясь на устойчивые ступени, сыграть мелодию, петь мелодию под аккомпанемент, услышать и исправить неправильно исполненные интонационно места. Интонационную выразительность легче постигать с помощью образного мышления. Сила создаваемого художественного образа зависит от силы воображения самого музыканта, а также умений, знаний и опыта преподавателя и концертмейстера.

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский уровень, чтобы ученик, слыша профессиональную игру, стремился к совершенствованию своего творчества.