ГККП ДШИ

Методическая работа

На тему:

Творческие и педагогические аспекты

деятельности концертмейстера

Выполнила: Федорова И.С.

г.Шымкент

Творческие, педагогические и психологические аспекты деятельности концертмейстера в ДШИ и ДМШ.

Мелодию всегда сопровождает ритм и гармония. Сопровождать (аккомпанировать) мелодии – то есть поддерживать, соучаствовать в общем процессе труда, необходим концертмейстер.

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных групп и специальностей. Для педагога по специальному классу — концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста (певца и инструменталиста) а также руководителя хореографии — 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 колоссальных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, коллективами и в собственном музыкальном совершенствовании. Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.

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, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.

Цель концертмейстерства в том чтобы помочь исполнителю любой специальности в образно-эмоциональной форме выразить его собственное понимание музыкального произведения. В процессе музыкального восприятия у аккомпаниатора возникает такой исполнительский замысел, согласно заложенной в основе нотного текста произведения музыкально-художественной идеи, содержащей определённую исполнительскую концепцию. Эта идея, как путеводная звездочка ведёт концертмейстера к применению определенной совокупности исполнительских средств выразительности, способствующих наиболее полному раскрытию музыкального образа и содержания.

В своей деятельности концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно многокомплектное: 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 используется педаль, 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 колоссальной затраты физических и душевных сил.

Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру при возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде. Работа концертмейстера в детских школах искусств заключает в себе и творческую (художественную), и педагогическую деятельность. На плечи аккомпанемента ложится огромная нагрузка, ибо он должен достичь художественного единения всех компонентов, углубить художественный замысел исполняемого произведения и раскрыть его содержание.

Таким образом музыкально-творческие и педагогические аспекты проявляются в работе с учащимися различных специальностей, таких как с учащимися вокального и хореографического классов, а также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями на струнных смычковых и духовых инструментах.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований: владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном плане; владение ансамблевой техники; знания основ певческого искусства; особенностей игры на различных инструментах, отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, умения импровизационной аранжировки на фортепиано.

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 приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик. Специфика концертмейстерской работы на занятиях в ДШИ требует от концертмейстера мобильности, гибкого отношения к исполняемой фактуре, умения пользоваться ее удобными вариантами, аранжировкой. «Способность подбирать сопровождение, аккомпанировать по слуху предполагает наличие у концертмейстера импровизационных умений» — подчеркивает в своей статье И. Крюкова.

Подбор аккомпанемента по слуху является не репродуктивным, а творческим процессом, особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным текстом подбираемого сопровождения. В этом случае он создает собственный вариант фактуры, что требует от него самостоятельных музыкально-творческих действий.

Концертмейстерская область музицирования предполагает владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижёрскую сетку и т.п. Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одарённостью, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Важным условием профессионализма является также наличие у концертмейстера исполнительской культуры, которая предполагает отражение его эстетического вкуса, широту кругозора, сознательное отношение к музыкальному искусству, готовность к музыкально-просветительской работе.

Итак, деятельность концертмейстера проявляется в различных видах исполнительства не только в классе, но и на сцене: различных типах аккомпанирования, игре в ансамбле, чтении нот с листа и импровизации, подборе по слуху и транспонировании.

Психологическим аспектом формирования состояния психологической готовности к выступлению является организация сознания и деятельности исполнителя в соответствии с характером, условиями предстоящего публичного выступления. Здесь мы должны определить нашу педагогическую задачу. Это поиск путей и средств обеспечения психологической готовности ученика к концерту в процессе работы над изучаемым произведением.
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, быстрота и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца.

Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед эстрадным 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. Творчество – это созидание, открытие нового, активный поиск еще не известного, углубляющий наше познание, дающий человеку возможность по-новому воспринимать окружающий мир и самого себя, источник материальных и духовных ценностей. Современный педагог — концертмейстер немыслим вне творчества.

При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие, педагогические и психологические аспекты и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Список используемой литературы.

1.Арцышевский Г., Арцышевская Ж. Юному аккомпаниатору. Методические заметки. М., 1990.
2.Баренбойм Л.А. Фортепианная педагогика. – М.: «Классика–XXI», 2007.
3.Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. М.: Музыка, 1984.
4.Бенцианова С. Концертмейстеры большой оперы // Музыка и время. – М., 2002.
5.Борисова Н.М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута // Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. — М., 1982.
6.Брыкина Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуаром // Фортепиано. – 1999.
7.Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – Л., 1961.
8.Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. – М.: Академия, 2002.
9.Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001.
10.Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера // Музыка в школе. – 2001.
11.Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. – 2001.

12.Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов /Отв. ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.
18.Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.