

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

«Рассмотрено»

Заведующая

отделом/отделением

Зд 1 *Иваново В.Н.*

Протокол № 2

от « 6 » 09 2024 г.

«Согласовано»

Зам. директора по УВР

Лунин Т.В.

«Утверждаю»

Директор МАУДО

«Первомайская ДШИ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОВ**

В РАБОТЕ С ХОРОВЫМ АНСАМБЛЕМ КЛАССЕ И НА СЦЕНЕ

Лунина Татьяна Владимировна,
концертмейстер МАУДО «Первомайская ДШИ»

2024 год

р.п. Первомайский

СОДЕРЖАНИЕ.

1. Введение
2. Методические основы и принципы работы концертмейстера
3. Педагогические функции концертмейстера
4. Особенности работы концертмейстера с хоровым ансамблем
5. Заключение.
6. Список литературы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Работа концертмейстера детской школы искусств включает в себе: творческую, художественную, педагогическую деятельность. Творческие аспекты проявляются в работе с учащимися любых специальностей. Мастерство концертмейстера имеет глубокую специфику и профессиональную направленность. Оно требует от пианиста огромной силы воли, терпения, артистизма, разнообразие музыкально-исполнительских талантов и навыков, применение в профессиональной деятельности приобретённых многосторонних знаний и апробированных успешно на практике умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики – в их взаимосвязях.

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

Особенности работы концертмейстера хорового класса требуют глубоких знаний музыки в области хорового искусства. Для педагога-хормейстера концертмейстер – это первый помощник, музыкальный единомышленник, который должен до конца вместе с педагогом пройти путь от создания образа до выступления на сцене. Концертмейстер знает, как правильно выбирать музыкальный материал для целей и задач каждого отдельного урока, как научить детей воспринимать музыку всем сердцем и душой. Именно концертмейстер знает всё, что касается музыкального произведения: относительно темпов и характера исполнения музыки. Он помогает преподавателю находить правильное, вытекающее из характера музыки решение.

Цель методических рекомендаций – оказание помощи в формировании основ концертмейстерского мастерства.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Прежде всего, концертмейстер должен хорошо владеть инструментом – как в техническом, так и в музыкальном плане. Хороший концертмейстер должен обладать музыкальной одарённостью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро, осваивать музыкальный текст, охватывать комплексно трёхстрочную и многострочную партитуру, отличая существенное от менее важного. Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. Воля и самообладание – качество, также необходимое концертмейстеру. Умение выходить из трудных ситуаций происшедших на сцене, он должен помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки не допустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Важным аспектом деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Для того чтобы понять художественную сущность произведения, нужно уметь быстро осваивать музыкальный текст, охватывая его комплексно. Научиться сразу понять, как строится произведение, какова его структура, художественная идея, темп, характер, образ, тембродинамическое решение.

Не всегда репертуар, исполняемый концертмейстером, бывает ему технически доступен или, по крайней мере, не всегда пианист имеет достаточно времени, чтобы владеть технической стороной исполнения в

совершенстве. В таких случаях следует предпочесть целесообразные упрощения фактуры произведения. Специфика работы концертмейстера предполагает необходимость обладать такими умениями, как подбор на слух, элементарная импровизация вступления, отыгрыши, заключения, варьирование фортепианной фактуры, аккомпанемента при повторении куплета и т.п.

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных и воспитательных задач. Музыкальное образование невозможно без верного помощника педагога-концертмейстера, обязательно присутствующего на всех занятиях и репетициях. Кто, как не концертмейстер разовьёт у воспитанников музыкально-ритмические навыки, не привьёт им музыкально-эстетический вкус.

Концертмейстер, работая с детским хором, постоянно вникает в основы преподавания хорового пения. Без этого не получится полноценного взаимодействия с коллективом. С другой стороны, концертмейстер детского хора, как любой преподаватель, участник педагогического процесса, должен владеть общепедагогическими знаниями, знать особенности психологии школьного возраста, методы установления контакта с группой, методику воспитательной работы. В детских школах искусств пианисты часто совмещают концертмейстерскую и преподавательскую работу, но ведут при этом индивидуальные предметы: специальность и чтение с листа, аккомпанемент и т. п.

Для успешной работы с группой, тем более с младшими школьниками, необходимы новые знания, умения. Одной из задач начального периода обучения в хоровом классе является формирование у детей навыка дисциплинированного участия в коллективном музицировании. Эта задача усложняется в группах исполнительских отделений, когда на занятия собираются ученики инструменталисты разных специальностей и довольно

широкого возрастного диапазона. Найти контакт с группой, увлечь общей творческой работой – эту задачу решает педагогический тандем - дирижер-хормейстер и концертмейстер.

Некоторые педагогические функции концертмейстера:

- **Разучивание с солистами нового репертуара.** Для этого концертмейстеру нужны специфические навыки и знания из области смежных исполнительских искусств, а также педагогическое чутьё и такт.
- **Помощь в раскрытии творческой индивидуальности.** Концертмейстер вместе с педагогом может участвовать в выборе концертной программы, учебного репертуара.
- **Общеэстетическое развитие обучающихся.** Концертмейстер расширяет кругозор учеников в области музыки и искусства, развивает эстетический вкус, способность воспринимать искусство и музыку.
- **Формирование музыкально-ритмических навыков.** Концертмейстер должен развивать у воспитанников умение слушать музыку.
- **Психологическая поддержка.** Концертмейстер оказывает её перед выступлением и во время него, например, подсказывает слова, наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или растягивает своё вступление.

Концертмейстер одновременно совмещает работу концертного исполнителя, педагога, психолога, менеджера.

4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА С ХОРОВЫМ АНСАМБЛЕМ

Работа концертмейстера с хоровым ансамблевым коллективом значительно отличается от занятий с вокалистами. Пианист должен владеть навыками общения с коллективом, уметь показать хоровую партитуру на фортепиано, уметь задать коллективу тон. Именно концертмейстер способствует формированию вокально-хоровых навыков, задавая четкий ритм работы. Пианисту необходимо постоянно следить за жестами дирижера,

поэтому он обязан знать основы дирижерской техники и уметь играть “по руке” дирижера. Важным моментом в работе концертмейстера является умение трансформировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера.

При первом исполнении музыкального сочинения на фортепиано концертмейстер должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации, агогику и др. От него требуется умение играть многострочные партитуры. Причем, играть партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным вокально-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.). Это поможет понять сущность нового произведения. Поэтому уже при первом беглом, но внимательном взгляде на партитуру он должен видеть весь объем фактуры, мгновенно воспринимать и оценивать логику гармонического, тембрового и ритмического содержания произведения, предвидеть движение музыкального материала.

В процессе работы надо помнить, что от точно найденной фактурной звучности порой зависит и звучание всего ансамбля. Например, грубый звук аккомпанемент вызывает форсирование звука коллектива, мягкое звучание фортепиано оберегает его от «крика». При сценических выступлениях концертмейстер должен быть предельно внимательным, оказывать помощь и поддержку любой партии ансамбля.

Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним слухом, он в какой-то степени делает видимыми. Неверное движение головы или любой другой необоснованный жест аккомпаниатора может вызвать ошибку в звучании коллектива: неверное вступление голосов, ошибочный динамический нюанс, неточное взятие дыхания, ритмическое колебание и др.

Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой коллектив во время концерта.

Очень важной частью является работа над фразировкой и дыханием. Концертмейстер обязан учитывать все галочки, где стоит дыхание. Мысленно можно петь во время исполнения партии фортепиано, что будет помогать ансамблю.

Очень важна концертмейстерская интуиция, способность предсказывать дальнейший ход музыки, предугадывать намерения руководителя ансамбля, что встречается при эстрадных выступлениях. Концертмейстер обязан не бояться за себя и должен быть спокоен за ансамбль. Следует быть уверенным в тексте, знать партитуру, быть готовым к любому повороту событий, обладать огромной выдержкой.

Удобное рабочее место концертмейстера может помочь обеспечить комфорт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобство заключается в том, чтобы смотреть на солиста, не поворачивая головы. Большое преимущество имеет хоровой класс, в котором проводятся занятия. Рояль установлен так, что концертмейстер смотрит вперёд, прямо на руководителя и ансамбль.

Немаловажную роль в обеспечении комфорта играют хорошо распечатанные и удобно разрезанные и склеенные ноты, не требующие переворотов, или требующие минимального их количества. Желательно не в бликующих полиэтиленовых файлах. Стул должен быть хорошо отрегулирован по высоте.

Освещение должно быть достаточно ярким для чтения мелкого нотного текста, но не слепящим.

Специфика игры концертмейстера в ансамбле заключается в том, что он должен бы не солистом, а одним из участников музыкального действия.

Концертмейстеру приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере всего ансамбля. Мобильность, быстрота реакции очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Участие концертмейстера в работе хорового коллектива требует от него хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. Мастерство концертмейстера требует не только артистизма, но и применение разносторонних знаний по гармонии, сольфеджио, педагогики.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концертмейстерское искусство — это особая сфера творчества. Концертмейстер должен иметь комплекс профессиональных качеств:

- любовь к концертмейстерскому исполнительству;
- исполнительскую оснащённость, владение техникой, без которых невозможно решение музыкальных задач;
- исполнительский артистизм, сценическую выдержку;
- общую музыкальную эрудицию, разносторонние профессиональные знания и навыки.

Концертмейстер должен помогать учащимся создавать художественный образ, помогать развитию музыкального мышления, видению художественного образа.

Творчество концертмейстера — это постоянный поиск, открытие новых граней искусства, источник духовных ценностей.

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михайлова М. Развитие музыкальных способностей детей. — Ярославль, «Академия развития», 1997
2. О работе концертмейстера (составитель и ред. М. Смирнова)— М., Музыка, 1974

3. Самарин В., Осеннева М., Уколова Л. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
4. Соколов В. Работа с хором. 2-е издание. - М., 1983
5. Стулова Г. Теория и практика работы с хором. - М., 2002
6. Теория и методика музыкального образования детей: Научно-методическое пособие/ Л.В.Школяр, М.С.Красильникова, Е.Д.Критская и др. – М., 1998
7. Чесноков П. Хор и управление им. - М., 1961