Муниципальное Учреждение

Дополнительного Образования

«ДШИ» Казачинско -Ленского района

Открытый урок

по теме: «Умения и навыки работы концертмейстера в классе скрипки»

Выполнила: концертмейстер первой квалификационной категории Костюченко Елена Михайловна.

п. Улькан

2023г.

Дата и время проведения: 06.02.2023г., 10.40-11.20

Тема: «Умения и навыки работы концертмейстера в классе скрипки»

Цель урока: развитие навыков игры учащегося с аккомпанементом.

Задачи урока:

Образовательные:

* Практическое знакомство учащегося с аккомпанементом.
* Научиться сознательно и осмысленно подходить к исполнению музыкального произведения с концертмейстером

Развивающие:

* Развивать познавательный интерес к изучению классической музыки;
* Развивать навыки игры и интонирования, необходимые для совместной работы с концертмейстером.

Воспитательные:

* Воспитание интереса и любви к музыке, потребности в активном общении с музыкальным искусством;
* Воспитание и развитие личностных качеств ученика (работоспособность, воля, концентрация внимания);
* Воспитание культуры исполнения и культуры сценического поведения.

Планируемые результаты:

* Предметные:
* Учащиеся умеют анализировать и синтезировать музыкальное произведение;
* Учащиеся правильно понимают и выполняют технические и художественные задачи в исполнении произведений с концертмейстером.
* Личностные:
* Учащиеся демонстрирует мотивацию к творческой деятельности. Умеет применять приобретённые умения и навыки на практике.

Оборудование:

Фортепиано

Стул

Сборники нот

Персональный компьютер

Методы работы:

Словесный

Практический

Личностно-оринтированный

Тип урока: открытый

Вид урока: урок комплексного применения знаний и умений.

Используемая литература:

1.Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология // Фундаментальные исследования. – 2009. - № 1

2.Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов / Отв. ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 84-91.

3. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. М.: Музгиз, 1961.

4. Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры».

План урока

1. Организационная часть (проверка готовности к уроку) - 2 мин.
2. .Постановка цели урока (сообщение темы) - 3 мин.
3. Вступительная часть -5 мин.
4. Ход урока -25 мин.
5. Заключительная часть -3 мин.
6. Рефлексия -2 мин.

Вступительная часть

В деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические и творческие функции.

Для работы концертмейстеру необходимо владение основами теории и практики концертмейстера, формирование навыков и умений аккомпанирования, достаточно высокое развитие музыкальных способностей, включающих в себя следующее: музыкальный слух, музыкальную память и метроритмику; туше, являющееся, пожалуй, главным «козырем» для концертмейстера; педализацию, которая зависит полностью от профессиональных умений пианиста; так же необходимо знание произведений разных стилей и композиторов, а так же определённые философско-эстетические воззрения, эмоциональность и волевые качества .

Творческая деятельность концертмейстера включает в себя две составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение.

Рабочий процесс можно условно разделить на четыре этапа:

1 этап – работа над произведением в целом. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, в данном случае – навыки визуального прочтения партитуры, а так же внутренний слух, т.е. умение зрительно определять её особенности. На первом этапе концертмейстер разбирает форму произведения, постигает замысел композитора, проникает в его характер.

2 этап – индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая: разучивание фортепианной партии, отработку встречающихся трудностей, выразительность динамики, точную фразировку, профессиональное туше. Огромное значение имеет владение основами фортепианной культуры. Успех и свобода концертмейстера будут полноценными только после тщательно отработанной и откорректированной партии фортепиано. Так же на этом этапе концертмейстеру необходимо проработать и партию солиста, т. е. проанализировать её особенности, изучить мелодическую линию, смысл и динамику развития, точность фразировки.

3 этап – работа с солистом. Предполагается безупречное владение концертмейстера своей партией, совмещение музыкально – исполнительских действий, наличие интуиции, знание партии солиста. Важную роль играет быстрая реакция, включающая умение слушать партнёра при совместном исполнении произведения. Постоянное внимание и предельная сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной степени. Концертмейстер помогает преодолевать все трудности, возникающие у солиста в процессе совместной работы, а именно: проблемы фразировки, звуковедения, ритмических особенностей произведения. Следует подчеркнуть большое значение единства музыкальных взглядов и исполнительского замысла у концертмейстера и солиста. А в нашем примере работы с учащимися, это, конечно, единство взглядов с преподавателем-инструменталистом. При этом концертмейстер должен осознавать, что он является лишь посредником между педагогом-инструменталистом и учащимся и не имеет права вмешиваться в сугубо инструментальные, так сказать «узко-технологические» вопросы. Безусловно, концертмейстер может высказывать своё мнение по поводу динамического плана и других вопросов, но принимать ли их к сведению – дело преподавателя. В этом заключается одна из сложностей в работе концертмейстера – ему приходится приспосабливать своё видение музыки к исполнительской манере солиста, нужно выработать особую чуткость, уважение и такт по отношению к намерениям партнёра, пусть даже совсем юного и не опытного и донести до слушателя единую концепцию произведения. Удобство, которое обеспечивает солисту чуткий партнёр – концертмейстер, естественное и органичное слияние во время игры – это основные условия для совместной работы, главные из всех составляющих качеств профессии концертмейстера.

4 этап - рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание музыкального исполнительского образа. Основной целью на данном этапе является создание единого музыкально – художественного образа солиста и концертмейстера. Именно этот последний рабочий этап определяет предварительный настрой солиста и концертмейстера на концертное выступление и служит, по сути, репетицией исполнения произведения целиком.

Для наилучшего исполнения произведения концертмейстер должен ознакомиться не только с данным произведением, но и с композиторским стилем автора, с особенностями оркестровки, гармонического языка. Это необходимо потому, что в репертуаре солистов включены сочинения авторов, не исполняемых в классе фортепиано. Очень помогает в этом слушание произведений в оригинальном исполнении великих мастеров на аудио и видеозаписях.

Итогом и кульминационным моментом всей проделанной работы концертмейстера и солиста является концертное исполнение.

Во время концертных выступлений с учащимися концертмейстер берёт на себя роль ведущего и, следуя выбранной концепции, помогает партнёру, вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять, а сохранять его индивидуальность. В процессе исполнения концертмейстер – опора для солиста, его гармоническая основа и фактурное богатство. Поэтому у концертмейстера должно быть развито умение вести партнёра за собой, придавая музыке художественное движение.

Особенно внимательным концертмейстер должен быть в кульминациях, чтобы поддержать солиста. Это имеет очень большое значение, ибо не чуткий концертмейстер, по высказыванию Е.М. Шендеровского, напоминает тяжёлую телегу, которую с трудом везёт лошадь и телега мешает ей идти.

От мастерства и вдохновения концертмейстера почти всегда зависит творческое состояние солиста.

Перед концертным, а особенно конкурсным выступлением концертмейстер должен осознавать, что несёт ответственность не только перед слушателем, не только перед автором сочинения, но и перед преподавателем, в паре с которым готовил выступление, перед самим собой, а самое главное – перед своим партнёром – солистом.

В этот ответственный момент концертмейстер должен мобилизовать все свои силы для преодоления чувства волнения, а иногда и просто чувство страха, настроиться психологически, быть требовательным к себе, чрезвычайно внимательным.

Эмоциональное состояние концертмейстера, его темперамент и вдохновение влияют на исполнительский процесс в целом. Концертмейстер в процессе исполнения музыкального произведения одновременно с игрой на инструменте должен помогать солисту показами. Мимикой, жестами он передаёт живущую в его воображении яркую фантазию.

Учитывая тот факт, что в музыкальной школе концертмейстер работает с детьми, необходимо помнить, что на каждом выступлении присутствует фактор внезапности. Маленький солист может внезапно забыть текст, перейти на исполнение следующей части, забыть о вступлении концертмейстера и т. п. Поэтому концертмейстеру необходимо видение всего произведения в целом, знание всей трёхстрочной партитуры.

Концертмейстер должен уметь быстро перестроиться по ходу исполнения, мгновенно принять творческие решения. А при исполнении нескольких произведений подряд, как это бывает на конкурсах и академических концертах, уметь перестроиться между произведениями, не потеряв при этом единую линию исполнения.

Ход урока

Все выше сказанные компоненты работы концертмейстера будут показаны в ходе открытого урока с учащимися 2-го класса Земляновой Дарины и учащегося 6-го класса Ивановым Жоры, а также струнного ансамбля «Виолино» старшей группы.

Работая концертмейстером в скрипичном классе необходимо знать

специфические закономерности скрипки. Знать особенности строения

инструмента, способы звукоизвлечения. Особое место здесь занимают

штрихи . Например, пиццикато у скрипачей

будут слабее ,особенно у начинающих исполнителей. Концертмейстеру

необходимо на этом этапе пользоваться левой педалью, звук на фортепиано

должен быть легче и тише, подражая этому приему и исполняя его острыми

кончиками пальцев. Также одним из основных штрихов является detache .

На фортепиано этот штрих схож с non legato. Часто нужно поддерживать

скрипача более плавным аккомпанементом в том месте ,где он играет detache

для более плавной и законченной фразы.

Показ работы на примере произведения Shiniche Suzuki «Вариации на тему В.А.Моцарта» с ученицей 2-го класса Земляновой Дарины. В этом произведении Дарина играет разные штрихи. Концертмейстер должен поддержать исполнителя, играя в своей партии аналогичные штрихи. Если у скрипача detache, то у фор-но этот штрих схож с non legato.

При игре этих вариаций у Дарины возникла проблема . Она не могла сразу без остановок перестроиться на другую вариацию с новым штрихом. Помощь концертмейстера заключается в том, что пианист придумывает и играет проигрыш. Например можно сыграть каденцию следующей варации и тем самым настроить ребёнка на новый штрих и ритм.

В скрипичной партии также часто встречаются аккорды. Которые при

исполнении делятся пополам, и соответствующие аккорды у

концертмейстера должны приходится на верхние звуки, как-бы с оттяжкой

Здесь не нужно спешить играть свою партию. Нужно на мгновенье посмотреть на солиста и сыграть точно вместе или на доли секунды позже, но не раньше.

Показ работы на примере произведения И.Сокодонского «Тарантелла».

При работе с ансамблем задачи концертмейстера несколько усложняются. Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфику инструментов своих партнёров – законов звукоизвлечения, дыхания, техники. При работе с ансамблем концертмейстер должен выработать в себе дирижёрские качества: тембральный слух, представление об оркестровом звучании, умение вести за собой целый ансамбль исполнителей, задать темп, характер произведения, следить за развитием партии соло, всегда держать солистов в поле зрения.

Все эти не простые задачи выполнимы и решаемы гораздо легче и органичнее, когда ансамбль и концертмейстер работают совместно длительное время. При этом рождается общий для них исполнительский план: соотношение темпов, динамики, фразировки; и работа над музыкальным произведением приносит высокие результаты на конкурсах и экзаменах.

На примере произведения Альфреда Шнитке Польки из музыки к спектаклю «Ревизская сказка»(по Гоголю) будет показана работа над задачами, которые были озвучены выше, а именно: умение вести за собой целый ансамбль исполнителей, задать темп, характер произведения, следить за развитием партии соло, всегда держать солистов в поле зрения.

Заключительная часть

Рефлексия:

Концертмейстер: Что нового, интересного и необходимого для успешного выступления узнали с урока?

Учащиеся: У меня получилось играть вместе с концертмейстером последние аккорды, вовремя вступать после проигрыша.

Учащиеся Землянова Дарина научилась перестраиваться на другую вариацию и играть без ошибок благодаря проигрышу.

Учащиеся ансамбля научились чувствовать друг друг и концетмейстера.