

МБУ ДО «ДМШ № 1 им. М. П. Мусоргского»

Методическая работа.

Тема: «Особенности работы концертмейстера в музыкальной школе».

Преподаватель, концертмейстер ДМШ №1

Зуева Н. С.

Работа любого профессионального концертмейстера включает в себя три аспекта: творческий, педагогический и психологический. Деятельность концертмейстера детской музыкальной школы несет в большей степени обучающий характер. В течении учебного года «детский» концертмейстер работает с большим числом учеников разного возраста. Вследствие этого, помимо педагогических задач, на него возлагаются и воспитательные, которые неотделимы от педагогического процесса. Педагогические задачи состоят не только в том, что концертмейстер разучивает с солистом репертуар. Задача концертмейстера- «вытащить» ученика, позволить ему продемонстрировать свои самые лучшие качества, предстать перед слушателями в максимально выгодном свете. Работа концертмейстера в музыкальной школе многогранна и интересна, наполнена творческим движением, решением профессиональных задач, разнообразными событиями, незабываемыми впечатлениями, общением с детьми. Как много зависит от него во время концерта, на уроке, на конкурсном прослушивании и репетиции. С его помощью ученик получает первые представления об исполняемом произведении, его художественном содержании, ритмических особенностях, звуковой палитре. Концертмейстер помогает решать исполнительские задачи на всех этапах работы над произведением или программой: работает с учащимися над технически сложными эпизодами, над музыкальной формой пьесы, динамическим планом, штрихами. С одной стороны, он играет вместе с ребенком, поддерживая и направляя его. С другой стороны, как профессиональный музыкант, он слышит ученика, чутко реагирует на возникшие проблемы, помогает их устранить, исправить ошибки, направляет ребенка, «ведет» за собой.

Особенно на первых этапах работы концертмейстеру приходится быть ведущим в ансамбле с учеником-солистом. Ребенок не может в этот период решать все исполнительские задачи: еще неуверенно выучен текст, нет полного понимания содержания произведения, замысла автора, точного динамического плана. Концертмейстер берет на себя функцию «репетитора», помогающего юному музыканту, подсказывающему ему правильный путь. Когда произведение выучено, ребенок разобрался в нюансах игры и содержания, нужно дать ему возможность проявить себя в полной мере, не лишая инициативы, самостоятельности, индивидуальности.

Бережное и внимательное отношение концертмейстера к солисту-ребенку во время выступления помогает ему не только в данный момент, но и воспитывает качества исполнителя, которые будут развиваться постепенно.

В перспективе эти качества позволят ему выражать свое отношение к музыке, иметь собственную концепцию и манеру игры.

Работа концертмейстера с детьми существенно отличается от его работы со взрослыми музыкантами. Аккомпанируя ученикам, он опекает, поддерживает. Дети ведь только учатся солировать, подавать и распределять звук, выражать эмоции, владеть вниманием зала. Концертмейстеру музыкальной школы работать и сложно, и интересно-ведь на наших глазах происходит рождение нового музыканта. И от нас во многом зависит, каким будет этот музыкант.

Работая в музыкальной школе, концертмейстер должен хорошо понимать возрастные особенности детей. Эти знания помогут найти общий язык с учениками, улучшить качество работы.

Дети младшего школьного возраста очень непоседливы, быстро устают от занятий. При работе с ними нужно стараться разнообразить формы и методы работы, устраивать отдых после проигрывания пьес, менять виды деятельности. Дети младшего возраста играют «малым» по силе звуком, поэтому концертмейстер должен играть мягко, негромко, выводя на первый план маленького солиста. Часто приходится использовать левую педаль, чтобы ребенка было хорошо слышно. При этом концертмейстер должен играть выразительно, в образе, а на сцене буквально опекать малыша.

Дети среднего школьного возраста уже более самостоятельны, имеют некоторый сценический опыт, дольше удерживают внимание. Усложняется репертуар, партии концертмейстера более интересны, сложны, насыщены.

Старшие ученики отличаются способностью заниматься долго и целенаправленно, исполняют полным звуком достаточно сложные технические пьесы, хорошо понимают форму и содержание произведений, стараются слушать концертмейстера. Но часто в этом возрасте дети эмоционально неустойчивы, упрямы, стараются отстаивать свое мнение. Это связано с процессами взросления, которые происходят в этот период. Концертмейстер, понимая особенности переходного возраста, должен найти общий язык с любыми учениками, ведь ансамбль- это сотворчество.

Занимаясь с учениками, играющими на разных инструментах, концертмейстер учитывает звуковые и тембральные особенности инструментов, способы звукоизвлечения, приспосабливается к силе их звучания, использует приемы «звукоподражания». Это очень серьезная слуховая работа, от ее качества зависит результат исполнения и общее впечатление. Неподражаемый колорит каждого музыкального инструмента ставит перед концертмейстером определенные звуковые задачи.

Нельзя не сказать об отношениях педагога и концертмейстера. Взаимное уважение и доверие- профессиональное и человеческое, взаимовыручка, совместное решение всех задач, как творческих, так и организационных, единые требования к ученикам – все это позволяет сделать работу педагога и концертмейстера эффективной, значимой.

Часто концертмейстер помогает преподавателю, разъясняя ученикам требования педагога, помогая понять решение проблемы, выполняя роль посредника между ребенком и преподавателем. Особые доверительные отношения ученика и концертмейстера помогают им на сцене, когда ребенок чувствует поддержку своего аккомпаниатора. Ведь им приходится вместе выходить на сцену и переживать волнующие минуты выступлений. При совместном творчестве возникает взаимопонимание синхронизирующее процесс совместной работы, вплоть до интуитивного уровня взаимодействия в ансамбле, предчувствия, предвидения намерений и действий партнеров в процессе музицирования.

На практике в процессе концертного выступления одной из важнейших функций концертмейстера является создание наиболее комфортных психологических условий для солиста- чувство уверенности в себе и партнере, эмоциональный контакт с солистом, снятие нервного напряжения, собственный пример (мы оба выходим на сцену, мы в равном положении).

В зависимости от типа нервной системы солиста возможно изменение тактики исполнения: слишком возбудимого- сдерживать, слишком спокойного- за счет более эмоциональной игры побуждать к движению вперед, быть готовым к любым «сюрпризам» со стороны солиста. Концертмейстер также должен чувствовать дыхание, угадывать намерения солиста, мгновенно реагировать, если пропущен один или несколько тактов, напеть(наиграть) начало фразы при остановке, выгодно для солиста представить все плюсы исполнения и сгладить все минусы.

Большой проверкой на состоятельность являются для всех участников учебного процесса конкурсы. Внимательный концертмейстер принимает участие на всех этапах подготовки к ним, начиная с выбора программы и заканчивая конкурсным выступлением. Он обязан очень хорошо знать и собственную партию, и партию солиста, так как в любой момент должен быть готов подхватить музыку, если солист забыл текст, перепутал части произведения или вдруг неудачно перевернулась нотная страница.

Концертмейстер неустанно работает над звуковым балансом, чтобы подчеркнуть все особенности звука и тембра солирующего инструмента, нюансы исполнения, музыкальные образы. Важную роль играют акустические репетиции в зале, где проходит выступление. Они дают возможность выстроить звуковой баланс, приспособиться к новому роялю, прочувствовать акустику зала, масштаб динамических градаций. Перед выступлением нужно настроить ребенка, собрать его внимание. Улыбка, поддержка помогают справиться с волнением, стрессом. Нужно учить детей мыслить позитивно, выходя на сцену, думать о музыке и ее содержании.

Подготовка к конкурсам создает прекрасную мотивацию для занятий, творческую атмосферу, заставляет ребенка учить новые сложные и интересные пьесы, заниматься самостоятельно, интенсивно работать. Участвуя в конкурсах, ученики слышат, как играют другие, возникает чувство соревнования, конкуренции. Дети стараются играть лучше, прослушивают много музыки и разных исполнителей. Растет интерес к занятиям, творчеству, искусству. Выступление на конкурсе, пусть даже не слишком удачное, позволяет реально оценить собственные силы, проверить эстрадную выдержку, ощутить нужность своего дела, встав в ряд единомышленников.

Большое значение в процессе развития учеников-солистов имеет анализ собственных выступлений. Очень полезно просматривать вместе видеозаписи выступлений, обсуждать их, делать выводы. На экране со стороны очень заметны все плюсы и минусы ансамблевого исполнения. Это так же важно для концертмейстера, как и для солиста.

Концертмейстер с каждым ребенком проходит трудный путь становления музыканта, направляя и помогая. Усложняется программа, растет мастерство детей, все более слаженным становится ансамбль. Концертмейстер всегда рядом со своими учениками, контролирует их, развивается вместе с ними.

Использованная литература:

Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001.

Искусство пианиста-концертмейстера (сборник статей) Москва 2015 г.

Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста- концертмейстера // Музыка в школе. – 2001

Тимакин Е. «Воспитание пианиста». Москва «Сов. композитор» 1989

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