

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
“ Детская музыкальная школа им. Глинки М.И.”**

Методическое сообщение

“ Специфика работы концертмейстера в классе вокала “

концертмейстер отделения

Выполнила:
Матусевич Маргарита Руслановна
«Искусство театра»

г. Калининград 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение	2
2.Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера	4 - 5
3.Особенности работы концертмейстера в классе вокала	6 - 7
4.Заключение	8
5.Список литературы	9

Введение

Концертмейстер - самая распространённая профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям (кроме пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе аккомпанемента). Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы.

Солист и пианист – это единый музыкальный организм. Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Искусство аккомпанемента - это такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная роль, далеко не исчерпываемая чисто служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнёра.

Концертмейстер - пианист, помогающий вокалистам разучивать партии, контролировать качество их исполнения, должен обладать целым комплексом знаний и умений в области вокальной исполнительской специфики для того, чтобы вовремя определить причины возникновения трудностей в исполнении и найти решение для их преодоления. В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции.

Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребенка к прекрасному, помочь ему выработать навыки исполнения в ансамбле, развить его общую музыкальность. Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается дополнительными сложностями и особой ответственностью.

Цель методического сообщения - изучение и обобщение имеющихся научных исследований, методических рекомендаций и практического опыта в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера для того, чтобы укрепить собственные профессиональные позиции в качестве концертмейстера.

Задачи:

- 1) описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера в ДМШ и ДШИ;
- 2) выявить специфику деятельности концертмейстера в условиях работы с вокалистами.

Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера

Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй половине XIX века, когда большое количество романтической камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы.

Со временем эта универсальность была утрачена, что было связано с все большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, написанных для каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными исполнителями.

- Хороший концертмейстер должен обладать хорошим музыкальным слухом, воображением, артистизмом, умением охватить образную сущность и форму произведения, способностью красочно и вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музыкальный текст и сразу отличать существенное от менее важного, уметь читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого; играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста; владеть навыками игры в ансамбле; уметь транспонировать в пределах терции текст средней трудности, что необходимо при работе с вокалистами.

Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случая практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Концертмейстер должен научиться находить удовлетворение в том, чтобы не быть солистом, а одним из участников ансамбля.

Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста и при этом сохранить свой индивидуальный облик.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

1. Внимание концертмейстера - это внимание совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: 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, звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла.

2. Мобильность, и быстрота 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 концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение ребёнка перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого - сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается ребёнку и помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу.

3. Воля и самообладание - качества, также необходимые концертмейстеру. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на эстраде, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Особенности работы концертмейстера в классе вокала

В обязанности пианиста-концертмейстера вокального класса ДМШ и ДШИ, помимо аккомпанирования певцам на концертах, входит помощь учащимся в разучивании нового репертуара. В этом плане функции концертмейстера носят в значительной мере педагогический характер. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной подготовки и аккомпаниаторского опыта, ряда специфических знаний и навыков, и в первую очередь умения корректировать певца, как в отношении точности интонирования, так и многих других качеств исполнительства.

Для этого концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – особенностями певческого дыхания и постановки голоса, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов тесситурами, особенностями певческого дыхания.

Работая с вокалистом, концертмейстер должен вникнуть не только в музыкальный, но и в поэтический текст, ведь эмоциональный строй и образное содержание вокального сочинения раскрываются не только через музыку, но и через слово.

Начиная работу с учащимся-вокалистом, концертмейстер должен вначале представить ему возможность услышать произведение в целом. Произведение лучше исполнить несколько раз, чтобы ученик с первого же урока понял замысел композитора, основной характер, развитие, кульминацию. Важно увлечь и заинтересовать певца музыкой и поэтическим текстом, возможностями их вокального воплощения. Если юный певец еще не обладает навыками сольфеджирования по нотам, пианист должен сыграть ему мелодию произведения на фортепиано и попросить воспроизвести ее голосом на определенный слог. Для облегчения этой работы всю вокальную партию можно разучивать последовательно по фразам, предложениям, периодам.

Концертмейстеру вокального класса нужно уметь:

- находить разные способы устранения фальшивых нот: показывать гармоническую опору в аккомпанементе, связь с предыдущими тонами, а на начальном этапе разбора произведения и дублировать мелодию, умело «вуалируя» ее в аккомпанементе;
- приучать ученика к точному отношению к ритму, обращая его внимание на художественное значение того или иного момента;
- помочь певцу почувствовать внутренние точки опоры, ритмическую организованность мелодии, а также разобраться во всех интонационных изгибах;

- предостерегать начинающего певца от бессмысленных жестов во время пения, ведь лишние движения у певца легко превращаются в привычку и выдают его физическую (вокальную) скованность и напряженность;
- следить за выполнением данных педагогом установок правильного, не поверхностного дыхания, что очень помогает пению кантилены, при этом очень важно умение петь legato на фоне стаккатного аккомпанемента, когда певец как бы противопоставляет свое «горизонтальное» звуковедение партии рояля; при плавном же, певучем аккомпанементе слияние одинаковых намерений помогает певцу, облегчает его задачу;
- соблюдать цезуры и специальные «вокальные паузы» для взятия вокалистом дыхания;
- помогать певцу правильно распределять силу звука на протяжении всего произведения (концертмейстер должен напоминать ученику, какой выразительности он может добиться, разнообразя силу и окраску звука, насколько он при этом сбережет свой голос);
- разбудить у ученика воображение, фантазию, творческое начало, помочь ему проникнуть в образное содержание произведения, использовать выразительные возможности слова, не только хорошо произнесенного, но и обязательно осмысленного, а также «окрашенного» настроением всего произведения.

На концертмейстера вокального класса возлагается ответственная задача – познакомить ученика с различными музыкальными стилями, воспитать его музыкальный вкус. Эту миссию он выполняет и через высокохудожественное исполнение аккомпанемента, и через профессиональную работу на этапах разучивания произведения с солистом.

Установить творческий, рабочий контакт с вокалистом нелегко, но нужен еще и контакт чисто человеческий, духовный. Поэтому в работе концертмейстера с вокалистом необходимо полное доверие. Вокалист должен быть уверен, что концертмейстер правильно его «ведет», любит и ценит его голос, тембр, бережно к нему относится, знает его возможности, тесситурные слабости и достоинства. Все певцы, а юные в особенности, ждут от своих концертмейстеров не только музыкального мастерства, но и человеческой чуткости.

Заключение

Работа концертмейстера с учащимися - вокалистами совмещает в себе и чисто творческую, и педагогическую деятельность.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики - в их взаимосвязях.

Для педагога по классу вокала концертмейстер - правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста концертмейстер - помощник, друг, наставник, и педагог. Для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера необходим комплекс 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.

Список литературы

1. Баринова М.Н. Очерки по методике фортепиано. Л., 1926
2. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып.1 М.: Музыка, 1988
3. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л., 1961
4. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. М., 2002
5. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. Л.: Музыка, 1972
6. Мур Джеральд Певец и аккомпаниатор. М., 1987
7. Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология // Фундаментальные исследования. – 2009
8. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М.: Музыка, 1996