

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
городского округа Тольятти

Заочное участие

Номинация: «Учебно-методические пособия»

**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ
КАЧЕСТВА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ
В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ**

Методическое пособие для концертмейстеров

Автор:
ШАЛАНОВА ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА,
преподаватель, концертмейстер МБУ ДО МШ № 3
телефон- 89178-17-89-82
dmw3mr@yandex.ru

Тольятти
2018г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА.....	4
1 Профессиональные требования, предъявляемые к работе концертмейстера в ДМШ и ДШИ.....	4
2 Работа концертмейстера в вокально-хоровом классе.....	5
3 Концертмейстер в классе струнных инструментов.....	6
4 Работа концертмейстера на отделе духовых и ударных инструментов.....	8
5 Специфика аккомпанемента народным инструментам.....	8
6 Личностные качества концертмейстера, необходимые для успешной работы в ДМШ и ДШИ.....	9
7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	11
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	12

ВВЕДЕНИЕ

Музыкальные школы призваны осуществлять дополнительное образование детей в области культуры и искусства. Для достижения этой цели в школах действуют отделы фортепиано, народных инструментов, струнно-смычковых инструментов, духовых и ударных инструментов, а также отделы вокально-хорового искусства и теории музыки.

В музыкальных школах реализуются дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие образовательные программы, а также осуществляется подготовка наиболее одарённых учащихся к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования в области искусства и культуры. Кроме этого музыкальные школы ставят своей целью создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, удовлетворение потребностей учащихся в самообразовании.

Должностные инструкции концертмейстеров в каждой музыкальной школе разрабатываются и утверждаются директором на основе общих положений, а требования, предъявляемые к концертмейстеру и перечень его должностных обязанностей, выходят далеко за рамки простой формулировки, содержащейся в любом музыкальном справочнике. Как правило, термин «Концертмейстер» трактуется как «пианист, помогающий исполнителям (певцам, инструменталистам) при разучивании репертуара и выступающий с ними в концертах» (кавычки автора). Во всех случаях концертмейстер является участником ансамбля, выступления которого подготовлено общими усилиями преподавателя, учащегося и концертмейстера.

Выпускники отделений специального фортепиано в средних и высших музыкальных учебных заведениях имеют в своих дипломах квалификации преподавателя фортепиано и концертмейстера. Исполнителями-солистами становятся очень немногие, а для большинства пианистов исполнительская деятельность осуществима именно в роли концертмейстера.

При поступлении на работу, например, в музыкальную школу, молодые специалисты выбирают для себя или педагогическую, или концертмейстерскую деятельность, а зачастую и сочетание в своей нагрузке педагогических и концертмейстерских часов. Причём, как мы знаем, концертмейстерский и педагогический стаж исчисляется отдельно. Данный факт говорит о том, что это по сути два разных вида деятельности, предъявляющих к пианистам во многом разные по своей специфике требования. Будущие концертмейстеры формируют свои профессиональные навыки на уроках аккомпанемента в музыкальных школах и далее – в средних специальных и высших учебных заведениях в концертмейстерском классе и классе камерного ансамбля.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

1. Профессиональные требования, предъявляемые к работе концертмейстера в ДМШ и ДШИ

Концертным выступлениям любого учащегося предшествует кропотливая работа не только педагога, но и концертмейстера по разучиванию произведений. Причём это работа не только по подготовке детей к выступлению, но и к работе концертмейстера над своей собственной партией и тщательному изучению партий учащихся-солистов или участников ансамбля. Таким образом, помогая и педагогу и ученику в воплощении общего творческого замысла, концертмейстер становится между ними необходимым связующим звеном.

Одним из важнейших профессиональных навыков в работе концертмейстера с солистами и ансамблями разных специальностей является умение хорошо читать с листа произведения разных жанров и стилей. Это значительно облегчает работу над новым репертуаром. Ведь концертмейстер работает не только во время урока. Он постоянно должен расширять свой кругозор, своё знание произведений педагогического репертуара (в частности для ДМШ), поддерживать и совершенствовать свои пианистические навыки, сохранять хорошую техническую форму.

Выбирая программу для учащихся, педагог и концертмейстер совместно просматривают новинки нотной литературы для последующего использования их в работе, исполняют для детей на уроках ряд произведений с целью включения их в программу ученика. Это способствует пробуждению у детей интереса к новым услышанным произведениям и занятиям музыкой в целом. И такое исполнение должно быть качественным, ведь педагог и концертмейстер для ребёнка – наиболее близкий и доступный пример для подражания. Навык чтения с листа нередко выручает концертмейстеров при экстренной замене своих заболевших коллег на концертах, экзаменах, конкурсах. Такая способность и готовность помочь, взять на себя ответственность за выступление очень ценится среди музыкантов.

Для концертмейстера совершенно необходимо постоянное расширение знаний в области нотной литературы для учащихся музыкальных школ по различным специальностям. Нагрузка на память значительно увеличивается в том случае, если концертмейстер работает на нескольких отделах, что в музыкальной школе является довольно распространённой практикой. В этих случаях концертмейстеру требуется не только владение вышеперечисленными навыками, общими для различных специальностей, но и знание специфики музыкальных инструментов, голосов, инструментальных ансамблей, хора, а также методики преподавания на разных отделах ДМШ и ДШИ.

В музыкальной школе концертмейстер аккомпанирует хоровым коллективам, вокалистам, учащимся отделений народных инструментов,

струнных и духовых инструментов, а также различным однородным и смешанным по составу ансамблям. Кроме того, в школах искусств концертмейстер необходим также на занятиях по ритмике, хореографии. Работа концертмейстера на каждом из перечисленных отделов имеет как общие черты, так и свои специфические особенности.

2. Работа концертмейстера в вокально-хоровом классе

Работая в классе вокала, концертмейстер помогает маленьким певцам в работе над чистотой интонации, усвоением поэтического текста, акцентирует внимание на соответствии эмоциональности исполнения, тщательно изучает партию солиста, выявляет моменты взятия дыхания, драматургические особенности произведения. Иногда для удобства исполнения вокальной партии, концертмейстеру приходится применять приём транспонирования произведения на заданный педагогом интервал. В период освоения ребёнком мелодической линии концертмейстер должен уметь изменить фактуру фортепианной партии и, сохраняя её основу – бас, подыграть исполнителю вокальную партию.

В случаях со слабо интонирующими детьми, концертмейстеру приходится делать это не только во время классных занятий, но и во время исполнения на эстраде, в музыкальных эпизодах, представляющих собой значительные интонационные сложности для ученика. Очень важным в работе с детьми становится момент, когда нужно начать произведение точно вместе с концертмейстером. Это требует от всех участников процесса специальных усилий. Зачастую, концертмейстеру приходится применить фантазию и, исходя из текста произведения, самому придумать такое вступление, чтобы маленький исполнитель не испытывал затруднений. Кстати сказать, этот приём приходится применять при работе с детьми практически на всех отделах.

Во время исполнения вокальных произведений возможны и различные накладки с поэтическим текстом. Ребёнок может забыть слова и задача концертмейстера – вовремя и, по возможности, незаметно прийти на помощь и подсказать их. Иногда учащийся может перепутать куплеты или пропустить часть текста. В этом случае концертмейстер должен идти вслед за маленьким исполнителем, не останавливаясь и не обращая внимания на ошибку. Выражаясь профессиональным языком, хороший концертмейстер-профессионал должен уметь вовремя «поймать» ученика.

Детям очень нравится участвовать в различных ансамблях. Такие занятия активизируют внимание учащихся, повышают интерес к занятиям музыкой, дают возможность учиться на опыте других участников ансамбля. Работа с ансамблями создаёт дополнительные трудности в работе для педагога и концертмейстера. Для детей необходимы многократные словесные повторения со стороны педагога и многократные исполнения произведения с концертмейстером до достижения намеченного результата. Аккомпанируя вокальному ансамблю, концертмейстер сталкивается с

усложнением своих задач прямо пропорционально количеству участников ансамбля. Требуется изучение и зрительный охват во время исполнения всех вокальных партий. Усложняется и работа по достижению качественного звучания собственно ансамбля солистов и аккомпанемента.

Ещё более сложной является работа пианиста, аккомпанирующего хору. В музыкальной школе в зависимости от контингента учащихся формируются хоровые коллективы младших, средних и старших классов. Иногда учащиеся разделяются педагогом по их интонационным данным, и создаётся отдельный концертный хор способный исполнить более сложные многоголосные произведения.

При работе с хоровыми партитурами концертмейстеру приходится охватывать своим вниманием ещё большее количество нотных строк. Кроме этого, он должен держать в поле зрения педагога-хормейстера и точно следовать его дирижёрским жестам. Если же расположение инструмента на эстраде не позволяет установить зрительный контакт с педагогом, то концертмейстер вынужден полагаться на свою интуицию и репетиционный опыт.

Для успешной работы с хоровым коллективом концертмейстер должен изучить все профессиональные жесты дирижёра и при этом учитывать особенности «дирижёрского почерка» педагога, с которым он работает. Задача концертмейстера усложняется тем, что он создаёт сложенный ансамбль не только с хором, но и с педагогом-хормейстером.

Во время урока с учащимися педагоги-вокалисты чаще всего, предпочитают распевать их сами, без помощи концертмейстера. На уроках хора – это функция концертмейстера. Он должен владеть этим навыком, чётко следуя указаниям хормейстера. Необходимо также умение изменять фактуру фортепианной партии без ущерба её звучанию, исполняя одновременно с ней партии отдельных голосов или все партии хора, собранные в аккорды. Помощь концертмейстера требуется и при разучивании хоровых произведений *a capella*.

При работе с хором концертмейстер должен сделать аккомпанемент звучащим более объёмно, нежели при работе с солистом-вокалистом. Если при работе с солистом очень важно не заглушать его исполнение, то при хоровом исполнении рояль должен соответствовать масштабному звучанию хора, создавать соответствующий «звуковой фундамент».

3. Концертмейстер в классе струнных инструментов

Концертмейстеру, работающему в классе струнных инструментов необходимо знать специфические особенности скрипки, альты, виолончели. Например, знать названия частей инструмента, особенности его строя. Если вокалиста настраивают перед исполнением в нужной тональности, дают услышать тон, с которого начинается вокальная партия, то у исполнителей на струнных инструментах необходима настройка по звуку «ля» первой октавы. Концертмейстер терпеливо «подаёт» эту ноту педагогу или ученику, уже

овладевшему этим навыком, до полной настройки инструмента. Очень выручает умение концертмейстера настроить инструмент ребёнка в случае отсутствия на уроке педагога. Кроме того, при такой самостоятельной работе, ему обязательно понадобится знание позиций, штрихов, чтобы суметь помочь учащемуся грамотно освоить разучиваемое произведение.

В процессе занятий с малышами от концертмейстера требуется умение подобрать аккомпанемент к разучиваемым песенкам, в некоторых случаях продумать вступление и заключение, варьировать фактуру при повторениях в тексте.

Струнные инструменты не имеют фиксированного интонационного строя, поэтому на этапе освоения текста концертмейстер должен помочь ученику в освоении правильной интонации, сочетая исполнение своей партии аккомпанемента с партией солиста. Такая работа проводится с учащимися и младших, и старших классов.

Задача концертмейстера, аккомпанирующего альтистам и виолончелистам, усложняется. Ему приходится, помимо решения прочих задач, хорошо ориентироваться в сольных партиях этих инструментов, записанных в альтовом, теноровом и басовом ключах. Определённую трудность для маленьких музыкантов представляет собой исполнение на струнных инструментах аккордов, которые, как бы делятся пополам. Концертмейстеру важно отрепетировать их совместное исполнение и добиться своего точного попадания на верхние звуки аккорда. Также важно отрепетировать одновременное снятие звучания.

При исполнении концертов, которые обязательно включаются в программу учащихся струнных отделов, уже начиная с первого класса, концертмейстеру важно «держат» ученика в смысле ритмического и темпового соотношения, уметь, так сказать «собрать» форму произведения. Кроме того – умело подать свою партию «оркестра» во вступлениях, заключениях, проигрышах, подразумевая её равноценную, наряду с солистом, составляющую в инструментальном концерте.

Работа концертмейстера с ансамблем скрипачей и виолончелистов во многом похожа на занятия с солистами, но в то же время усложнена количеством участников ансамбля, каждый из которых требует к себе внимания и индивидуального подхода. Добавляется работа с группами ансамбля и достижение звукового баланса между ними. Требуется больше уделить времени на выработку синхронности между участниками ансамбля не только во время исполнения, но и в организационных моментах, начиная с выхода ансамбля на сцену, точного воспроизведения действий участников по первой скрипке, одновременного поклона и т.д. Возрастает ответственность концертмейстера в плане установления нужного темпа, поддержания ритмической пульсации, чёткой подачи сильной доли, полноценного звучания баса, яркой динамики исполнения, нахождения звукового баланса с возросшим количеством исполнителей.

4. Работа концертмейстера на отделе духовых и ударных инструментов

В процессе работы на отделе духовых и ударных инструментов концертмейстеру приходится сталкиваться с большим количеством видов этих инструментов. В музыкальной школе наиболее распространёнными считаются: флейта, блок-флейта, кларнет, труба, саксофон. Три последних являются транспонирующими инструментами, что создаёт дополнительные трудности при изучении и воспроизведении концертмейстером партии солиста. Концертмейстеру обязательно надо знать особенности строения различных духовых инструментов, а также особенности постановки аппарата, звукоизвлечения, артикуляции. Необходимо соизмерять звучность фортепиано в ансамбле с учеником. Например, в ансамбле с флейтой и блок-флейтой она должна быть мягче, а с кларнетом, трубой, саксофоном – ярче и насыщеннее, поскольку звучание этих инструментов очень разнится. Звук флейты и блок-флейты тише, чем у кларнета. А труба и саксофон звучат ярко и гораздо громче инструментов «деревянной» группы.

Концертмейстеру необходимо учитывать в своём исполнении моменты взятия ребёнком дыхания, подробно изучив для этого, партию солиста. Важно помочь учащемуся освоиться в ритмических особенностях текста, ведь обучающиеся игре на духовых инструментах не имеют возможности считать вслух. При исполнении виртуозных произведений важно взять темп, учитывающий физические и технические возможности ученика. Очень важна во время исполнения роль басовой линии у фортепиано. Она создаёт необходимую поддержку, основу солирующей партии и должна быть исполнена ясно и выразительно.

5. Специфика аккомпанеента народным инструментам

На отделах народных инструментов фортепианное сопровождение используется в классах домры и балалайки. Концертмейстер и здесь должен быть хорошо знаком с особенностями строения этих инструментов, названием их частей, основными приёмами игры, настройкой. Педагогический репертуар для этих инструментов строится не только на использовании народной музыки и её, как правило, вариационных обработок. Усовершенствование этих инструментов позволило расширить репертуар для них, за счёт многочисленных переложений классической музыки, где роль партии фортепиано очень велика.

При аккомпанировании этим инструментам концертмейстер должен особенно тщательно соразмерять динамику фортепианного сопровождения, учитывая особенности звучания этих щипковых инструментов и используя разнообразие звуковых оттенков *тр*, *р*, *рр*; а также стараться приблизиться в своём исполнении к тембру, артикуляции и разнообразию штрихов, которыми отличаются домра и балалайка. Особенно важным это становится в моментах дублирования пианистом сольной партии. Учитывая тот факт, что звуковысотные диапазоны этих народных инструментов – высокий и

средний, необходимо обеспечить у фортепиано чёткую и выразительную басовую линию для восполнения звукового объёма.

Все перечисленные инструменты струнного, духового и народного отделов являются оркестровыми. Игра с концертмейстером с самых первых шагов формирует у маленьких исполнителей на этих инструментах навыки игры в ансамбле, которые в дальнейшем позволят им участвовать в других музыкальных коллективах и в различных оркестрах.

6. Личностные качества концертмейстера, необходимые для успешной работы в ДМШ и ДШИ

Рассмотренные профессиональные качества концертмейстера, необходимые для работы с солистами и ансамблями разных специальностей в ДМШ и ДШИ, свидетельствуют о том, что концертмейстер не просто пианист, это – специалист широкого профиля, способный выполнить большое количество задач, стоящих перед ним в процессе учебно-педагогической, конкурсной и концертной деятельности.

Важнейшей составляющей успешной работы концертмейстера являются и личностные качества, которыми он должен обладать.

Прежде всего, он должен любить детей. Ни для кого не секрет, что работа с детьми – это работа, несущая высокую эмоциональную нагрузку. Концертмейстеру в музыкальной школе, так же, как и педагогу, необходима выдержка и терпение, знание детской психологии, возрастных особенностей учащихся и грамотное применение этих знаний в процессе общения с ребёнком. Душевная чуткость, искренний интерес к личности ученика, доброта, сочувствие, великодушие, самообладание – вот что имеет первостепенную важность для качественной работы концертмейстера в ДМШ и ДШИ, и список этот можно продолжать бесконечно.

Умение владеть собой, чуткость и внимание к ребёнку, умение находить с ним психологический контакт – очень важные моменты при подготовке и проведении открытого выступления учащегося, будь то ответственное публичное выступление на экзамене, концерте, конкурсе или рядовой выход на тематический концерт или родительское собрание.

Наряду с преподавателем концертмейстер должен давать ученику психологическую установку на успешное выступление, помогать проявить волевые качества характера, уметь похвалить и оказать психологическую поддержку ребёнку в случае неудачной игры. Есть дети, которые не волнуются во время публичного исполнения, воспринимая его не как испытание, а как радостное событие, возможность показать себя на публике. Другие – их большинство – очень переживают, боятся сцены, «теряются» перед слушателями. Спокойная уверенность концертмейстера, во время выступления, оказывает успокаивающее воздействие на начинающего исполнителя. На сцене солист-исполнитель и концертмейстер остаются вдвоём, рядом нет педагога, поэтому психологический контакт ученика и

концертмейстера очень важен. Ребёнку необходимо чувствовать, что с ним рядом надёжная опора и помощник в любой трудной ситуации.

Помогает также в работе концертмейстера повышенное внимание ко всем организационным деталям. Особенно это важно при подготовке к концертному исполнению. Отрепетировать нужно всё: выход, синхронный поклон солиста и концертмейстера перед началом выступления и после его завершения, проверку настройки инструмента, показ учеником момента начала игры, уход со сцены. Необходимо предусмотреть стиль одежды: неброский, удобный при исполнении на сцене, соответствующий совместному выступлению с учащимся.

Важнейшим качеством концертмейстера является интерес к исполнительской практике, артистизм. Одной из главных задач при публичном исполнении является умение концертмейстера показать ученика-солиста в наиболее выигрышном свете, независимо от его способностей. Вдохновить ребёнка, в том числе, и собственным примером, на эмоционально яркое, артистичное, запоминающееся исполнение.

Концертмейстеру нужно обладать предусмотрительностью и хорошей приспособляемостью к складывающимся в работе обстоятельствам. На качество его игры оказывают влияние различные факторы: плохое состояние инструмента, недостаток освещённости или наоборот – свет софитов в глаза, перемена уровня расположения нот: от привычного в классе на фортепиано – к концертному на рояле; плохое состояние нот, создающее проблемы при переворачивании страниц, непривычная высота стула и другие факторы. Задача концертмейстера – предотвратить негативные моменты, проверив всё перед концертным выступлением. Концертмейстер не всегда имеет возможность «пощупать» инструмент, на котором ему предстоит играть. Если такой возможности нет, то ему необходимо, взяв себя в руки, преодолеть все непривычные ситуации спокойно, концентрируя внимание только на качестве исполнения и ансамбле с учащимся, не обращая внимания на различные неудобства.

Концертмейстеру необходимо умение находить контакт не только с учеником, но и с его родителями, а также с преподавателями, в классах которых он работает. Уже говорилось о том, что концертмейстеру приходится работать на разных отделах и приспособляться к работе с различными специалистами. У каждого из них свой характер, возрастные особенности, образование, продолжительность педагогического опыта, свои методические приёмы, музыкальные предпочтения, своё видение и трактовка музыкальных произведений, а также, манера общаться с коллегами, учениками, родителями.

Отличаются у преподавателей и представления о совместной работе с концертмейстером, о его роли во время урока и работы над произведением в целом. Все это приходится учитывать концертмейстеру и во многом приспособляться к складывающимся обстоятельствам. Неукоснительно требуется соблюдать правила педагогической этики, не придавать особого значения мелочам, прощать друг другу промахи и сохранять чувство юмора.

Всё перечисленное составляет понятие – коммуникабельность, без которого невозможна нормальная, творческая работа не только между преподавателем и концертмейстером, но и сосуществование в педагогическом коллективе.

Концертмейстеру необходимо обладать не только уверенностью в себе, но и самокритичностью. Постоянно работать над исполняемыми произведениями, поддерживать свой технический уровень, тренировать музыкальную память. Со всей ответственностью подходить к любому выступлению.

И наконец, концертмейстеру нужна выносливость, т.к. особенность его работы – многочасовое, практически неподвижное сидение за инструментом, постоянная динамическая нагрузка на пальцы и кисти рук, постоянное всматривание в нотный текст создают длительные нагрузки на зрение, повышают нервное напряжение. Всё это неблагоприятно влияет на его здоровье. Концертмейстеру с самого начала своей творческой карьеры необходимо уделять особое внимание состоянию своего игрового аппарата, нервной системы, позвоночника, зрения. Самому следить за удобством стула, хорошей освещенностью рабочего места, хорошим качеством нотного текста и т.д. Мелочей в работе концертмейстера нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что полноценный учебный процесс в ДМШ и ДШИ невозможно осуществить без участия пианиста-концертмейстера. Без него не могут обходиться хоровые и вокальные отделы. Без деятельности концертмейстера невозможно представить себе воспитание и профессиональную подготовку учащихся на отделах струнных, духовых и ударных, народных инструментов, а в школах искусств – и на отделах хореографии.

Работа концертмейстера является неотъемлемой частью не только учебного процесса школы, но и её концертной деятельности. Здесь уместно вспомнить, что именно концертное исполнение произведений становится завершением, итогом всей кропотливой работы педагога, учащегося, концертмейстера. Труд пианиста-концертмейстера – это труд энтузиаста своего дела, ведь оплачивается он ниже, чем труд педагога, хотя профессиональные требования так же высоки.

Хорошие концертмейстеры востребованы в различных учреждениях культуры и образования: в театрах, дворцах культуры, общеобразовательных, детских музыкальных школах и школах искусств, на концертных эстрадах, в различных творческих студиях.

В Детских музыкальных школах работа концертмейстера занимает особое место, охватывая практически все отделы, включая в себя концертную, педагогическую и творческую деятельность. Сама работа с

детьми и возрастными особенностями детского исполнительства делают её ещё более сложной и ответственной. Переключение внимания концертмейстера на работу с детьми, обучающимися на разных инструментах, детьми разных возрастов и разных способностей требует большой отдачи душевных и физических сил, собранности и внимания. Огромную роль в профессии концертмейстера играют его личностные качества, неотделимые от профессиональных и делающие его незаменимым специалистом в педагогических коллективах ДМШ и ДШИ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента - Л.: Музыка, 1972
2. Музыка: Энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС
3. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. - М.: Музыка, 1996
4. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах - М.: Музыка 1987
5. Юдовина-Гальперина Б. За роялем без слёз, или я – детский педагог - С-Пб.: Союз художников, 2002