Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств «Синтез»

Реферат

Тема: «Специфика концертмейстерского искусства во время учебной деятельности в Детской школе искусств»

Выполнил: Концертмейстер

Мартынюк Владимир Александрович

Серпухов, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………3

1 Психологический компонент деятельности концертмейстера.….……..…..5

2 Особенности профессиональных взаимоотношений концертмейстера и преподавателя…………………………………………………………………..8

3 Использование современных информационных технологий и

современных технических средств обучения………………………………..9

Заключение……………………………………..………………….………….12

Список использованных источников……………..……………………….16

Введение. Концертмейстерство сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в процессе практики аккомпанирования и художественно-педагогический коррекции ансамбля с певцами или исполнителями - инструменталистами, является удачным примером универсального сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. Понятие «концертмейстерское искусство» может относиться к исполнителям на различных инструментах (баян, гитара), если в процессе работы необходимо решать и педагогические, и ансамблево - исполнительские задачи. Следует напомнить, что первоначально концертмейстерами именовались скрипачи в симфоническом оркестре, возглавлявшие струнную группу и отвечающие за качество её звучания. Эта традиция сохранилась до настоящего времени. Аналогичная должность имеется и в оркестре народных инструментов.

Применительно к деятельности музыканта-пианиста, концертмейстерство - одна из распространенных и востребованных профессий. В процессе становления происходило постепенное совершенствование всех входящих в неё компонентов.

Первоначально основой для разнообразной деятельности музыканта служили импровизаторские способности, обеспечивающие профессиональную универсальность. Искусство аккомпанемента рассматривалось как своеобразная форма импровизации владеть которой был обязан в XVI-XVIII столетиях любой исполнитель. Однако, помимо профессиональной необходимости, существенную роль играл и эстетический интерес к ансамблевому исполнительству.

Деятельность концертмейстера в инструментальной сфере специального музыкального образования, является одной из самых распространенных для пианиста. Несмотря на ряд существенных отличий с ансамблевыми, педагогическими и исполнительскими видами деятельности пианиста, для концертмейстера, работающего в данной сфере, остаются актуальными наиболее универсальные критерии профессионального мастерства: концетрмейстерская интуиция, чутьё, эмпатия, такт, гибкость, которые обеспечивают ансамблевое единство и художественную целостность музыкальной концепции.

1. Психологический компонент деятельности концертмейстера.

В современных условиях психологическая компетентность концертмейстера важна не меньше, чем его исполнительские и педагогические способности, навыки чтения с листа и транспонирования. В некоторых ситуациях, складывающихся в процессе ответственных концертов, конкурсных выступлений, концертмейстер в полном смысле выполняет функции психолога, который умеет снять излишнее напряжение солиста, негативный фон перед выходом на сцену, способен найти точную яркую ассоциативную подсказку для артистического настроя. Концертмейстер, всегда находясь рядом, помогает пережить неудачи, разъяснить их причины, тем самым предотвращая в дальнейшем проявления сцено-фобии, страха перед повторением ошибок.

Важность такой помощи трудно переоценить, особенно при работе с детьми, имеющими неокрепшую психику и подверженными различным влияниям окружающего мира. Как доказывает жизнь, наличие в команде профессионального психолога существенно влияет на спортивные достижения; шахматисты мирового уровня не мыслят свою деятельность без такой психологической помощи, которую в ансамбле часто оказывает концертмейстер. Не менее важны, на первый взгляд малозаметные психологические функции концертмейстера в обычной классной работе.

Темп эволюции и совершенствования любой профессии зависит оттого, насколько она востребована, насколько успевает трансформироваться в соответствии с изменяющимися условиями, новыми запросами времени, и, соответственно, насколько полно весь накопленный опыт отражён в научно-методической литературе.

Трактат Ф.Э. Баха "Опыт изложения правильного способа игры на клавикорде" [7, 40-55], где вторая часть целиком посвящена аккомпанементу и свободной фантазии (1762 г.) [73, 67-71] является первым примером методической литературы о концертмейстерстве. Не ограничиваясь подчёркиванием малозначительной для слушателя роли пианиста в ансамбле, он говорит о том, что "хороший аккомпанемент оживляет исполнение пьесы и что, наоборот, самый лучший исполнитель невероятно теряет из-за плохого сопровождения, ибо все его художественные намерения совершенно искажаются, а самое главное, что этим он выбивается из артистического состояния, в котором находился" [73, 70-71]. Основной вывод, который делает автор, гласит, что далеко не каждый хороший пианист может быть хорошим концертмейстером. Отсюда следует, что музыкант, помимо исполнительских навыков, должен иметь особые качества, которые, скорее всего, являются специфическими чертами характера, его психологическими особенностями.

Основная цель музыкального образования – это становление музыкальной культуры учащихся как важной и неотъемлемой части всей их духовной культуры. Это не только воспитание музыкально- эстетического слуха, овладение навыками игры на музыкальном инструменте, развитие личных и профессиональных качеств, а главное – развитие интереса и любви к классической, народной и современной музыке, желание слушать и исполнять её. Музыкальное развитие даёт возможность наиболее полно раскрыть все внутренние психологические качества учащихся (мышление, воображение, память, волю и др.), воспитать эмоционально- чувственную сферу психики (тонкость, чуткость, умение через музыкальное искусство познавать глубину душевных переживаний) и, что главное - это постоянная возможность самореализации.

Большое значение для достижения этих целей имеет создание определенных педагогических условий, способствующих повышению интереса к обучению в музыкальной школе. Необходимо помочь каждому ребенку почувствовать себя музыкантом. Учитывая важность начального периода обучения, каждый преподаватель, в том числе и я, стараемся использовать в своей работе разные формы занятий, способствующих развитию творческих способностей детей: слушание музыки (как в записи, так и в исполнении преподавателя), подбор по слуху, игра в ансамбле, чтение нот с листа.

Применяю в своей работе методы развивающего обучения, стараюсь создать такие условия, при которых бы проявлялись самостоятельность и творческая инициатива самого ребенка. Например, можно использовать игровые формы работы – загадки, ребусы, стихи, наглядные пособия, карточки.

2. Особенности профессиональных взаимоотношений

концертмейстера и преподавателя.

В рамках образовательного процесса концертмейстер творчески взаимодействует с преподавателями на занятиях, когда применяются разнообразные методы обучения. Главными принципами в работе являются: тренировка активного внимания, взаимодействие учителя и ученика, формирование доверия, поощрение. Для большей эффективности классной работы имеет важное значение характер общения концертмейстера и преподавателя, так как от этого зависит не только продвижение ученика в музыкальном плане, но и воспитание его как личности.

Если обратить особое внимание на концертные и экзаменационные выступления, то этап выхода произведения на концертное исполнение зависит от концертмейстера, спасёт он слабую игру ученика, или испортит хорошую.

Учащегося ещё в классе, и как можно раньше, нужно научить начинать игру вместе с концертмейстером, не зависимо есть вступление или его нет. Ученик должен привыкать самостоятельно показывать концертмейстеру начало игры, хотя это умение у всех появляется не сразу.

Концертмейстер не должен во время концертного выступления навязывать свои темп и ритм. Аккомпанирование юному солисту и состоит в том, чтобы помочь ему, следовать за ним, даже если он путает текст и ритм.

3. Использование современных информационных технологий и

современных технических средств обучения.

Использование современных информационных технологий и современных технических средств обучения (компьютер, видеомагнитофон, музыкальный центр, синтезатор и др.) на уроках делает обучение ярким, запоминающимся, интересным для учащегося любого возраста, формирует эмоционально-положительное отношение к предмету. На уроках использую беседы, диалог, чтобы ученик умел самостоятельно находить решения поставленных задач, делать выводы, доказывать свою точку зрения. Выслушиваю мнение ученика, создаю ситуацию выбора, например – порядок работы над произведением на уроке, выбрать понравившееся произведение из числа предложенных преподавателем. Чтобы учащиеся на уроках быстро не утомлялись и продолжали внимательно воспринимать нужную информацию я чередую различные виды деятельности.

Репертуар как основа музыкально-художественного развития ребенка имеет важное значение при выборе. В первую очередь учитываются индивидуальные особенности характера ученика, степень его подготовки. В работе использую современные технические средства – ноутбук, интернет-ресурсы, синтезатор, электронные нотные библиотеки.

Один из способов создания положительной мотивации к обучению – это работа с малыми группами (объединить на уроке двух-трех учеников, создать импровизированный ансамбль), которая позволяет удовлетворить потребность ребенка в общении, прививает чувство коллективизма, повышает ответственность.

Выступления на концертах также повышают интерес детей к обучению, дают возможность сравнить своё исполнение с другими, мотивируют к дальнейшему совершенству исполнительского мастерства.

Давно не секрет, что эффективность обучения музыке зависит от организации систематических домашних занятий, определяемых мотивацией. Помочь ребенку организовать занятия дома могут только родители, которых важно приобщить к процессу обучения.

Современное развитие системы дополнительного образования детей диктует активное введение инноваций в учебно-воспитательный процесс, что отражается на повышении эффективности (результативности) деятельности образовательного учреждения. Инновационные процессы в рамках дополнительного образования детей выступают инструментом создания и развития образовательной среды, направленной на развитие личности обучающегося.

В педагогической практике под инновациями понимаются определенные, осмысленные, целенаправленные изменения педагогической деятельности через разработку и введение в образовательных учреждениях педагогических и управленческих новшеств (нового содержания обучения, воспитания, управления; новых способов работы, новых организационных форм и т.п.)

Работая концертмейстером, осуществляя повседневную репетиционную работу и, одновременно занимаясь исполнительской деятельностью, постоянно обращаешься к музыкальной педагогике, которая является сущностью профессии «концертмейстера» по формированию и развитию художественно-драматургического мышления музыкального исполнительства.

Инновационные аспекты деятельности концертмейстера применяются в следующих направлениях:

- реализации информационно-коммуникативных технологий (имитационных, моделирующих, комплексных);

- реализации современных образовательных технологий (метод решения конкретных ситуаций, игровые технологии, развивающие технологии);

- реализации личностно ориентированного подхода к образованию через музыкальную деятельность, направленную на художественное, нравственное, эстетическое развитие обучающегося;

- совершенствование профессионализма концертмейстера как проявление его инновационной направленности в рамках учебно-воспитательного процесса (разработка музыкальных композиций, владение разными музыкальными инструментами: балалайка, домра, синтезатор).

Можно сделать вывод, что системное, комплексное сочетание проявлений инновационной деятельности концертмейстера учреждения дополнительного образования направлено на развитие личности ученика, раскрытие его способностей, обеспечение целостного педагогического процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прежде всего, концертмейстеру необходимо изучить технологию игры на инструменте, которому будет аккомпанировать, чтобы обеспечивать удобство фразировки (взятие дыхания у духовиков, смену смычка у струнников), осуществлять контроль за строем, чистотой интонаций с учетом нагревания инструмента, влажности и температуры помещения.

Концертмейстер, имея многолетний опыт работы знает, что у каждого инструмента есть свои правила:

- чем больше инструмент у духовиков, тем тише играет концертмейстер, а крышка рояля немного приоткрыта;

- звук скрипки труднее заглушить, а низкий регистр виолончели легче;

- ярче и выразительнее играет концертмейстер в вокальном классе.

У каждого учащегося своя манера исполнения. Кто-то зажимается, кто-то свободен и артистичен на выступлениях.

Какими же качествами и навыками должен обладать концертмейстер?

Прежде всего, должен:

- хорошо владеть инструментом - как в техническом, так и в музыкальном плане, быстро научиться осваивать музыкальный текст, охватывая многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного;

- уметь читать с листа партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого;

- играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому выражению;

- владеть навыками игры в ансамбле;

- уметь бегло транспонировать;

- знать приемы игры на различных музыкальных инструментах: балалайке, домре, струнно-смычковых и духовых;

- уметь «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент;

- иметь навыки импровизации, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре.

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью и особым даром, «аккомпаниаторским чутьем» (а им обладает далеко не всякий исполнитель равно, как не любой исполнитель одарен качествами солиста), хорошим музыкальным слухом, воображением.

Поэтому, в ряду многих музыкальных профессий, концертмейстерство наиболее требовательно к универсальным коммуникативным способностям. Неслучайно качества, характеризующие мастерство концертмейстера, которые в методической литературе называют «особым чутьем», «концертмейстерской интуицией», «концертмейстерской жилкой», относятся не столько к исполнительским или педагогическим, сколько к психологическим свойствам.

Специфика игры концертмейстера состоит в том, что он должен найти смысл и удовольствие не быть солистом, а одним из участников музыкального действия, участником второго плана. Концертмейстер приспосабливает свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Трудно, но необходимо сохранить и свой индивидуальный облик.

Мобильность, быстрота и активность реакции также важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Если солист на экзамене или на концерте перепутал нотный текст, концертмейстер не останавливая игру, подхватив солиста, благополучно исполняет произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда помогает снять волнение и напряжение ребенка перед выходом на сцену. Выразительная игра аккомпанемента, творческое вдохновение передаются ученику и помогают ему обрести психологическую уверенность и мышечную свободу. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру.

На концертном исполнении с начинающим солистом учитываются такие факторы, как степень общемузыкального развития ученика, его техническая оснащенность, возможности инструмента, на котором он играет. В произведениях, в которых партия концертмейстера является только аккомпанирующей, солист все равно играет ведущую роль несмотря на то, что он более слабый партнер по своему исполнительскому уровню. В таких случаях хороший концертмейстер не должен показывать свою игру с лучшей стороны, а уметь остаться на втором плане и подчеркнуть удачно исполнение солиста.

Следует отметить вопрос о характере игры вступлений и проигрышей. Их исполнение необходимо подбирать по отношению со звуковыми и эмоциональными возможностями ученика.

Концертмейстер всегда должен быть готов к распространенным недостаткам ученической игры:

- пропуск нескольких тактов;

- остановки;

- забывания текста и т. п.

В каждом случае, с течением времени у опытного концертмейстера вырабатывается внимание к тексту и способность сохранять ансамбль с учеником, несмотря на любые сюрпризы.

Специфика работы концертмейстера а ДМШ и ДШИ требует от него особого универсализма, мобильности, умение в случае необходимости переключиться на работу с учащимися с различных специальностей.

Концертмейстерство – одна из тех профессий, где обязанности и способы действий не прописаны четко, оставляя за специалистом право их широкого выбора. Специфическими особенностями характера и личными внутренними качествами каждого концертмейстера является индивидуальный путь совершенствования к вершине мастерства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Корчинская К. Е., Бажанова А. Г. Методические рекомендации по развитию навыков аккомпанемента и чтению с листа. Свердловск. Управление культуры. 1981.

2. Концертмейстерский класс. Программа для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности 0501.04 «Инструментальное исполнительство (народные инструменты)». http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/uchebnye_programmy/konz_klass_nar_2000

3. Крючков. «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» М. 1950, 1951

4. Мелих. У истоков музицирования. Музыка – детям. Вып. 3. Сборник статей Л. «Музыка» 1976.

5. Рафилович. Транспонирование в классе фортепиано. Л. 1963.

6. Островская Е. А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально – образовательной сфере инструментального исполнительства. Дис. … канд. Искусствоведения: Тамбов, 2006