Методическая статья

Педагогические аспекты профессиональной деятельности концертмейстера в ДШИ

Колотвин Сергей Анатольевич

Концертмейстер, звукорежиссёр

МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Поронайска

«Человек должен родиться дважды, один раз естественно, другой раз духовно».

Г.Гегель

1.Пояснительная записка

Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством воспитания личности, духовного мира человека. Особенностью музыки считается, что она может с огромной силой передавать эмоциональное состояние человека, богатство чувств, существующих в реальной жизни. Музыка открывает человеку возможность познавать мир, в процессе познания развиваться. Воспитательная эффективность музыкального воздействия таится в специфике постижения музыки на уровне восприятия, когда воспринимаются не только звуки, а чувства человека, его эстетические переживания. В процессе воспитания личности музыкальному искусству принадлежит огромная роль, а музыкальное воспитание в педагогике рассматривается как неотъемлемая часть нравственно-эстетического воспитания и формирования духовной культуры личности.
 С 2008 года работаю концертмейстером отделений ДШИ: «Хореографическое творчество», «Искусство театра», «Раннее эстетическое развитие». Занимаюсь звукорежиссурой, пишу авторские компьютерные аранжировки для детей, обучающихся в ДШИ, содою аудио-проекты для постановки концертных номеров вокалистов. В своей профессиональной практической деятельности концертмейстера (*баян*), стараюсь создавать условия для духовного роста и самосовершенствования личности в процессе музыкально-творческой деятельности. Особое внимание уделяю развитию творческой инициативы и самостоятельности учащихся. Большое значение придаю созданию условий для благоприятного взаимодействия всех участников образовательного процесса педагога, концертмейстера, учащихся и родителей. Использую современные подходы, к решению психологических проблем, опираясь на знания и научно-практические основы, изложенные в следующих трудах музыкальных деятелей – педагогов и исполнителей:
 «Музыкальная психология» В.Петрушин;
 «Возрастная и педагогическая психология» А.Петровский;
 «Диалоги о музыкальной педагогике» В.Ражников;
Б. Теплов «Психология музыкальных способностей» (М., 1961г.);
Б.Милич « Учитель и ученик» (К.,1977г.);.
М. Фейгина «Индивидуальность ученика и искусство педагога» и « Воспитание и совершенствование музыканта – педагога» (М., 1975г.) - об индивидуальном подходе к каждому учащемуся, основанному на реальных возможностях обучающихся и дидактических принципах доступности, наглядности, последовательности.
 В концертмейстерской практике опираюсь на труды об искусстве концертмейстера
А.Ф. Григорьева « Формирование концертмейстерского мастерства учителя музыки в системе непрерывного педагогического образования», и Е.А. Островской «Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология».

2. Этапы работы концертмейстера над произведением

Перед концертмейстером в ДШИ подчас стоят сложнейшие художественные и эмоционально-образные задачи. Концертмейстер занимает особое, промежуточное, положение в ДШИ – *это исполнитель и преподаватель*. Невозможно нивелировать его педагогические функции. Работа концертмейстера в условиях Детской школы искусств, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью. Концертмейстер ведет за собой, обеспечивая темповую стабильность, он должен быстро и умело ориентироваться в нотном тексте, все это необходимо делать поэтапно:

*1.Чтение с листа. Эскизное проигрывание.**2.Прослушивание аудиозаписи**(самостоятельно и совместно с участниками детского хореографического коллектива**и преподавателем****).****3.Репетиция с солистом**(коллективом****).****4.Подготовка**к концертному**выступлению.*

Позволю себе прокомментировать эти этапы работы. При первом чтении с листа, необходимо выявить и постараться передать образно-эмоциональную фабулу пьесы Уже вступление (при наличии) – это характер, задаваемый солисту или ансамблю, или хореографическому коллективу. Причём вовсе не обязательно пытаться сыграть всю фактуру до последней ноты. Что-то можно опустить, украшения, сократить количество нот в аккордах. Но обязательно сохранить ритмический рисунок и линию баса как гармоническую основу. Темп как важная составляющая часть образа желателен близкий к оригиналу или планируемому на завершающем этапе работы. Смотреть нужно на несколько тактов вперед, мысленно проигрывая ведущую партию.
 Прослушивание аудио или видеозаписи изучаемого музыкального материала. Важный этап, свидетельствующий о профессиональном подходе к данной музыке. В XXI веке возможности Интернета велики, педагог или концертмейстер подбирают музыкальный материал для прослушивания, лучше, если это будут разные исполнения. Внимательно слушаем с нотами, затем обсуждаем. Одновременно отмечаю для себя варианты трактовки, создавая основу для будущей интерпретации.
 Рутинная работа, уроки, репетиции. Моя задача, как концертмейстера, на этапе выучивания: набраться терпения, осуществлять дифференцированный (личностно-ориентированный) подход, так как в одном классе встречаются ученики различной степени одаренности. При подготовке к ответственному выступлению особенно важно находиться на одной психоэмоциональной волне с учащимся. Можно записывать свои исполнения на видео и совместно их анализировать. Большое количество совместных выступлений рождает у учащегося уверенность в своих силах, доверие к концертмейстеру, уменьшается степень боязни сцены.
 Я считаю, что педагогическая сторона концертмейстерской работы – развитие художественного вкуса, роль в воспитании творческой индивидуальности, роль в формировании исполнительских навыков, навыка ансамблевой игры, обладания педагогическим чутьём, тактичностью.

3.Использование компьютерных технологий в работе концертмейстера

Педагогическая творческая работа концертмейстера представляет собой весьма ответственную сферу деятельности музыканта. Работа концертмейстера -нечто большее, чем просто игра по нотам. Это музыкальное творчество, воплощение замысла художественного произведения. Я считаю, что неверно низводить деятельность концертмейстера к только лишь механистическому озвучиванию исполняемой в ансамбле песни, хореографической композиции, тапёрскому заполнению необходимых пауз у солистов. Наравне с руководителем, проникаясь его творческими, художественными замыслами, концертмейстер, используя средства музыкальной выразительности, добивается решения той или иной творческой задачи, участвует в различных видах деятельности: в подготовке учебного процесса, конкурсах, концертах.
 Для меня в работе концертмейстера использование информационно-компьютерных технологий открывает новые возможности: творческую перспективу, повышение уровня образованности, карьерный рост. В своей концертмейстерской практике я использую музыкальную программу Logic Pro, которая является одной из мощных современных систем нотации. Эта программа содержит порядка 450 инструментов, для каждого из которых предусмотрена специфическая система записи в разных ключах. С помощью программы можно за короткий промежуток времени подготовить музыкальный материал (сопровождение к песни, танцу). Также эта программа позволяет прослушать произведение, подобрать и гармонизовать мелодию, упростить музыкальную фактуру, транспонировать произведение.
 Могу отметить компьютерные технологии, которые я использую в профессиональной практике концертмейстера. Это мультимедийные программы — музыкальные проигрыватели, проигрыватели Aimp, **Winamp,** J.River Media Center**.** Проигрыватели поддерживают очень большое количество форматов музыки -AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC. Для улучшения прослушивания музыки я использую эквалайзер и звуковые эффекты — такие как бас, усиление, подавление голоса и другие. Кроме стандартных возможностей плеера записываю музыку на диски, (убираю при этом помехи и шумы).
 Игра на инструменте, особенно если это баян, от меня требует больших физических усилий, и для более плодотворной работы требуются перерывы. Но в работе, тем более, педагогическом процессе это недопустимо, вот здесь мне на помощь компьютерные технологии..
Для записи музыкальных фонограмм я применяю такие программы , как [Adobe Audition](http://vip-file.com/download/3fcbe9439693/AdobeAudition.rar.html) (пакет Adobe Audition 6 обладает расширенными возможностями аудиомикширования, редактирования, записи мастер-диска и наложения звуковых эффектов). Использую программу [Gold Wave Editor](http://depositfiles.com/files/837bsguq4) (для записи, анализа и редактирования звук), с ее помощью можно записывать звук с микрофона, подключенного к аудиокарте (RME-400) компьютера, или любого другого устройства — радиоприемника, телевизора, аудио или видеомагнитофона, CD/DVD проигрывателя. Встроенный аудио редактор позволяет обрезать, делить и объединять записи, добавлять к ним звуковые эффекты и фильтры. Кроме этого, имеется функция конвертирования аудио файлов из одного формата в другой. А также - возможность добавления и редактирования дополнительной информации в аудио файлах, восстановления аудио файлов с некачественным звучанием.
 Хочу отметить, что современные информационные технологии требуют формирования интеллектуальных умений, обучения способам и приемам рациональной умственной деятельности, позволяющей эффективно использовать обширную информацию, которая все более доступна с помощью Интернет – ресурсов.
 Эмоциональное восприятие музыки - важный момент в профессиональном творчестве концертмейстера, не обладая им невозможно передать своё отношение к музыкальному образу и выявить художественный замысел музыкального произведения. В Интернете можно найти дополнительную информацию, про произведение, подходящую инструментовку, можно также прослушать исполнение других исполнителей, сравнить.
 Таким образом, применение мною информационных технологий в профессиональной концертмейстерской практике, дают мне возможности совершенствования целей, содержания, методов, технологий, средств подготовки обучающихся к концертным выступлениям, а также являются одним из показателей моей профессиональной компетентности..

4. Специфические особенности работы концертмейстеров в детской школе искусств

 На современном этапе развития дополнительного предпрофессионального образования детей основными задачами творческой деятельности является: творческого самоопределения и развития, формирование культуры общения, развитие у детей логического мышления, творческого и познавательного потенциала. Для эффективного решения поставленных задач, я организую свою профессиональную деятельность на системной основе, в соответствии с такими принципами педагогики, как добровольность, взаимодействие и сотворчество. Далее хочу проанализировать деятельность концертмейстера в ДШИ.
 Концертмейстер в Детской школе искусств – кто он: помощник преподавателя, аккомпаниатор, ансамблист или кто-то еще? Чтобы ответить на этот вопрос ,обратимся к музыкальным энциклопедиям, читаем :“Концертмейстер (нем.Konzertmeister, англ.leader, франц.violon solo):
1.Первый скрипач оркестра; иногда заменяет дирижера. В обязанности концертмейстера входит проверка правильности настройки всех инструментов оркестра. В струнных ансамблях концертмейстер является обычно художественным и музыкальным руководителем.
2.Музыкант, возглавляющий каждую группу струнных инструментов оперного или симфонического оркестра.
3.Музыкант, помогающий исполнителям (певцам, инструменталистам, артистам балета) разучивать партии и аккомпанирующий им в концертах.
 Концертмейстеры в Детских школах искусств работают в оркестровых классах и классах народных инструментов, в хоровых классах и классах хореографии, сольного пения, , театрального искусства. Они исполняют аккомпанирующую партию в произведениях, написанных с сопровождением фортепиано, баяна, или играют роль аккомпанирующего инструмента, часто заменяющего оркестр. Несмотря на незвучное определение «учебно-вспомогательного персонала», концертмейстеры активно участвуют в учебной, воспитательной и музыкально-просветительской работе, а в отсутствие преподавателя самостоятельно проводят занятия и репетиции.
 Исполнительская квалификация «концертмейстер» присваивается наряду с педагогической, но именно первая, становясь основной благодаря сочетанию исполнительской и педагогической подготовки в обучении, способствует более разностороннему развитию, обогащает профессиональные становления личности музыканта. Работа концертмейстера требует постоянных занятий за инструментом, изучения и освоения концертного и учебного репертуара. Такая работа расширяет творческий кругозор музыканта, формирует и совершенствует его артистизм, позволяет быть активным пропагандистом музыки. Искусству аккомпанемента посвящено не так много книг и отдельных статей. Еще меньше литературы по методике преподавания этого учебного предмета (Н.Крючков, Е.Шендерович, М.Смирнов и некоторые другие).
 Авторы статей отмечают, что аккомпанементу принадлежит не подсобная роль, не чисто служебная функция гармонической и ритмической поддержки партнера, а концертмейстер в процессе исполнения становится равноправным членом единого целостного музыкального организма. Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от музыканта не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, знаний особенностей игры на инструментах в тех классах, где они работают, знание специфики работы на хоровых, хореографических и других отделениях. При всем разнообразии и определенных особенностях работы в разных классах и на различных отделениях, можно попытаться сформулировать ряд общих специфических черт в работе концертмейстеров детских школ искусств и детских музыкальных школ. Одной их таких важных особенностей является умение и готовность быть «вторым».
 Отмечу, что достижения всех поставленных перед концертмейстером задач возможно лишь при полном взаимодействии с преподавателем, при абсолютном профессиональном доверии. Концертмейстер в классе – это помощник, аранжировщик, репетитор, правая рука и единое целое с преподавателем класса, целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи. Работа концертмейстера в разных инструментальных классах, с хором или солистами, в классе хореографии или в работе с всевозможными коллективами имеет как общие, так и в каждом конкретном случае свои специфические особенности. Любая другая музыкальная деятельность едва ли может сравниться с концертмейстерским искусством по своей многофункциональности и универсальности. Концертмейстер должен быть очень эрудированным музыкантом, в поле деятельности которого находится огромный и разнообразный репертуар.

5.Заключение.

Таким образом, профессиональная деятельность концертмейстера включает и исполнительскую, и педагогическую, и организационную, где музыка выступает в качестве реального самостоятельного художественного процесса. Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе детских школ искусств неоспоримо велика. Несмотря на то, что к данному виду деятельности часто относятся свысока, а сами концертмейстеры всегда остаются «в тени», – их искусство требует высокого музыкального мастерства и бескорыстной любви к своей профессии. «Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога» , – утверждает К.Виноградов .Работу концертмейстера очень трудно перевести на язык бумаги – она в пальцах, в душе.

6. Список литературы:

1. Виноградов К. Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность: сборник статей. — М.: Музыка, 1988. С. 156–179.
2. Задонская Е. М. Психология взаимоотношений участников камерного ансамбля // Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. — Курск, 2001. С.8–16.
3. Кленова Н. М. В концертмейстерском классе (из опыта практической работы) // Концертмейстерский класс и камерный ансамбль в контексте специальных дисциплин: сборник докладов научно-практической конференции. — Курск, 2001. С.37–41.
4. Сахарова С. П. Воспитание концертмейстера: сборник методических статей / С. П. Сахарова. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, 2001.
5..Быкова О. В. Деятельность концертмейстера в учебном процессе детской школы искусств [Текст] // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Уфа, март 2013 г.). — Уфа: Лето, 2013. — С. 116-119. — URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/68/3577/ (дата обращения: 04.05.2018).
6..Гофман И. Фортепьянная игра. — Ответы на вопросы о фортепьянной игре / Пер. с англ. М.: Музгиз, 1961. — 224 с.
7..Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента / Под ред. А.Н. Крюкова. Л.: Музыка, 1972 г. — 80 с.8.Мур Д. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке / Пер.с англ. М.: Радуга, 1987. — 427 с.9.Островская Е.А Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства: монография / Под редакцией А.И. Демченко. — Госуд. автон. образват. учре средн. профес. образ-я «Рязанский муз. колледж им. Г.ИА. Пироговых». Рязань, 2012. — 200 с.10. Шендерович Е.В концертмейстерском классе. Размышления педагога. М.: 1996. — 204 с.