муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснозерского района Новосибирской области «Детская школа искусств»

(МБУДО ДШИ Краснозерского района)

Методический доклад на тему:

«Современный концертмейстер — кто он? И в чем его роль?»

Шубина Т.А.

преподаватель фортепиано, концертмейстер

МБУДО ДШИ Краснозерского района

Р.п. Краснозерское, 2022

Сегодня новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) все настойчивее входят на только в массовую школу, но и в учреждения дополнительного образования.

Именно система дополнительного образования детей, в силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но и подготовить его к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения бороться за себя и реализовывать свои идеи.

Особую роль отводят в этой системе **педагогу**: он сам должен быть примером для подражания, находится в постоянном поиске, самосовершенствоваться, самообразовываться. Работая по новым стандартам, актуализируется проблема профессиональной компетентности педагога, не составляют исключение и **концертмейстеры учреждений дополнительного образования,** в частности концертмейстеры ДШИ.

Развитие профессиональной компетентности концертмейстера - это развитие творческой индивидуальности, восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться меняющейся педагогической среде.

Концертмейстерство - целостное явление, включающее в себя **педагогику** и **исполнительство**, которые в рамках данной профессии приобретают новые специфические особенности.

Понятие **«концертмейстер»** многозначно, а **мастерство** концертмейстера **глубоко специфично.**

Потому что, на мой взгляд, **концертмейстерство** — **это особый «мир».**

Как правило, первое, что приходит в голову и с чем ассоциируется данное понятие, — **это пианист**, аккомпанирующий: солирующему исполнителю, вокальному или инструментальному ансамблю, хоровому коллективу, а также, помогающий исполнителю разучивать партии и аккомпанирующий ему в концертах.

Современный концертмейстер — кто он? И в чем его роль?

В музыкальном мире, есть одна, незаменимая для профессиональных музыкантов, но, незаметная для любителей специальность – **«концертмейстер».**

Важа Чачава, грузинский и российский пианист, педагог и выдающийся концертмейстер, в одной из своих статей пишет:**«Концертмейстер-пианист-это и солист, и равноправный партнёр, и аккомпаниатор. Это триединство и составляет суть концертмейстерского искусства».**

На мой взгляд, **деятельность концертмейстера — это целое искусство.** Искусство аккомпанемента — это такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная, отнюдь не **подсобная** роль, которая не исчерпывается чисто служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнёра. Правильно ставить вопрос не об аккомпанементе, а о создании вокального или инструментального ансамбля. И, пожалуй, каждый музыкант знает, что **концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам.** Оно требует особого призвания, высокого музыкального мастерства и художественной культуры.

Говоря о работе концертмейстера, отметим, что он выполняет сразу две задачи: являясь концертмейстером, помогая солисту или коллективу, берет на себя еще и обязательства художественного исполнения произведения. **Поэтому очень важным условием профессионализма концертмейстера наличие у него исполнительской культуры, эстетического вкуса.** Ему постоянно в своей профессиональной деятельности приходится выступать в роли исполнителя. **Поэтому важно не только свободно владеть инструментом, но и уметь донести музыкальный материал до слушателя.**

Существует ошибочный стереотип, что концертмейстер — **это человек на вторых ролях.**

На самом деле — это равноправный участник ансамбля.

Концертмейстер должен, помимо музыкальной чуткости, обладать ясным мышлением, крепкими нервами и хорошей интуицией. Также, концертмейстер должен постоянно **совершенствовать** свой исполнительский уровень.

«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру».

Очень важно также находиться на одной психологической и эмоциональной волне с учащимся, особенно при подготовке к выступлению. А такие общие цели, как например, участие на конкурсе, а уж получение призового места, тем более объединяют. Еще нельзя забывать, что при исполнении произведения, важно **учитывать и соизмерять** свой профессионализм и возможности ученика, чтобы не было слышно сочетания **«учитель-ученик».**

В деятельности концертмейстера объединяются **творческие, педагогические и психологические функции.**

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одарённостью: хорошим музыкальным слухом, воображением, артистизмом, способностью воплотить замысел автора. Концертмейстер должен научиться быстро, осваивать музыкальный текст, охватывая всю партитуру, отличая существенное от менее важного.

Можно говорить о многих профессиях, и рассуждать об их важности, но никогда не стоит забывать, что от каждого профессионала должны исходить не только умения и знания, но и практические познания, с которыми он бы мог делиться с окружающими его людьми: учениками, коллегами, знакомыми и просто слушателями. **В этом есть огромная задача, которую должен ставить перед собой любой музыкант — это постоянная работа над собой, над своим искусством, над своим совершенствованием.** Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку разных стилей. Хороший концертмейстер проявляет интерес к познанию новой музыки, знакомству с нотами тех или иных композиторов, слушая их в записи и на концертах.

Специфика игры концертмейстера состоит в том, что он должен **найти смысл и удовольствие в том, чтобы не быть солистом, а одним из участников музыкального действия, причём участником второго плана.** У пианиста — солиста полная свобода проявления творческой индивидуальности, а концертмейстеру приходится приспосабливаться к исполнительской манере солиста.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных **психологических качеств.** Внимание концертмейстера — многополостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту — главному действующему лицу. Слуховое внимание занято звуковым балансом, которое представляет основу ансамблевого музицирования — важно, что и как делают пальцы. Ансамблевое внимание следит за воплощением единства музыкального замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

Мобильность, быстрота реакции очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан, не переставая играть, подсказать солисту музыкальный текст, вовремя подхватить солиста и довести произведения до логического конца. Воля и самообладание — необходимые для концертмейстера качества. **При возникновении музыкальных неполадок он должен твёрдо помнить, что ни останавливаться, ни исправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать досаду мимикой или жестом**.

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (детьми), носит в значительной мере педагогический характер, поскольку часто сводятся к разучиванию нового репертуара, умению корректировать певца в отношении точности интонирования и других тонкостях исполнительства. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста специфических навыков и знаний, педагогического чутья и такта. Повышается роль внутреннего слуха в концертмейстерской работе. «Мысленное представление интонации у концертмейстера должно быть очень прочным, чтобы получить значение незыблемого критерия звука певца в его интонировании», — справедливо отмечает Н. Крючков.

На концертмейстера возложена ответственная задача — ознакомить ученика с различными музыкальными стилями, воспитать его музыкальный вкус. Установить творческий, рабочий контакт с вокалистом нелегко, но контакт нужен человеческий и духовный.

В работе с концертмейстером необходимо **полное доверие**.

Для педагога концертмейстер — правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник.

Для солиста — концертмейстер наперсник его творческих дел, помощник, друг, наставник, тренер и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер. Оно завоёвывается авторитетом солидных знаний, творческой собранностью, волей, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами и в собственном музыкальном совершенствовании. В заключении, хочу подвести итог: только общая заинтересованность такого тандема, как «преподаватель — ученик — концертмейстер — родители», а также профессиональный подход, и любовь к тому, чем ты занимаешься, могут дать результаты, которые подтверждаются на конкурсах Республиканского и Международного значения.

Одна из главных особенностей творчества концертмейстера - **воплощение не единоличное, а в триаде: руководитель - ансамбль - концертмейстер**. Было бы неверно говорить о том, что концертмейстер выполняет только лишь механическое озвучивание исполняемой в ансамбле песни, заполняет паузу у солистов. Наравне с руководителем, концертмейстер проникается его творческими, художественными замыслами, концертмейстер, используя средства музыкальной выразительности, добивается решения той или иной творческой задачи.

Концертмейстер должен уметь по необходимости сменить тональность, подхватить коллектив с любого фрагмента песни, напомнить детям слова на сцене, если они их забыли.

Однако, между сольным, оркестровым исполнительством и трудом концертмейстера, наряду с большим количеством схожих аспектов, существуют и принципиальные различия. Воплощение композиторского замысла в реальном звучании инструмента - это самая важная, ответственная и трудная проблема для любого музыканта. Здесь соединяются все задачи исполнительского искусства - от глубокого изучения текста, содержания, формы и стиля произведения, тщательного отбора необходимых звуковыразительных и технических средств, через кропотливое воплощение намеченной интерпретации в повседневной шлифовке до концертного исполнения перед слушателями.

Взаимодействие концертмейстера с детьми остаётся актуальным аспектом в работе:

1. быть в постоянном контакте с детьми;
2. знать психологию ребёнка
3. уметь предотвращать и исправлять ошибки детей

Но главное помнить **основную роль концертмейстера** – роль помощника во всём, что касается его прямых обязанностей.

Необходимо знать, что к каждому ребёнку нужен индивидуальный подход, так как степень одарённости у них разная, они по-разному мыслят, слышат и чувствуют музыку, вокальные данные у них тоже разные. Поэтому нельзя играть для каждого ребёнка одинаково. Важно сыграть аккомпанемент, который бы помогал ему передать образ исполняемой песни.

Концертмейстер во время выступления должен быть выдержанным, внимательным, готовым к какому-либо внезапному повороту событий, он должен уметь предвидеть критическую ситуацию вперёд. Бывают такие ситуации, когда дети во время выступления на сцене могут переволноваться, забыть слова песни. Следовательно, концертмейстер не имеет права на ошибку во время концертного выступления, а если и имеет – то на такую ошибку, которая не собьёт и не выведет из равновесия ансамбль, солиста.

Концертмейстерство – одна из тех профессий, где обязанности и способы действий не прописаны чётко, оставляя за специалистом право их широкого выбора. Яркой отличительной чертой является индивидуальный путь совершенствования и конечная «планка» мастерства, определяющаяся специфическими особенностями характера и личными внутренними качествами каждого концертмейстера.

Личность концертмейстера – профессионала определяет судьбу музыки как основу развития музыкальных и интеллектуально-творческих способностей, общей человеческой культуры детей, а профессия имеет социальное значение, так как формирует основные качества личности обучаемых, их мировоззрение, мышление, вкусы.

И напоследок: самая важная **задача концертмейстера** – **сохранять исполнительскую форму**, хотя отнюдь не простая задача! Способность «быть в форме», не деквалифицироваться в исполнительском отношении.

«Солист – это парус, аккомпаниатор – руль;

лишенная одного из этих компонентов, лодка потеряет ориентир и не причалит к желаемому берегу».

Е. Шендерович.

Использованная литература:

1. Воскресенская, Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов. — Л.: Изд — во ЛОЛГК, 1986.

2. Горошко, Н.Н. Современная подготовка пианиста — концертмейстера: от узкой направленности к разностороннему воспитанию исполнительского мастерства // Музыкальное образование на пороге ХХ1 века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства: Материалы Российской научно — практической конференции 17–18 декабря 1998 г.

3. Живов, Л. Подготовка концертмейстеров — аккомпаниаторов в музыкальном училище // Методические записки по вопросам музыкального образования. — М., 1966.

4. Живов, Л. О работе концертмейстера. Сб. статей, ред. М. Смирнов, С-П, Музыка. 1974 г. 1. Общая педагогика 12 Теория и практика образования в современном мире

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

6. Кубанцева, Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста — концертмейстера // Музыка в школе. — 2001. — №4.

7. Кубанцева, Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. — 2001. — №5.

8. Кубанцева, Е. Концертмейстерский класс. М. Академия. 2002 г.

9. Музыкальный энциклопедический словарь/Ред.Г. В. Келдыш. — Изд. 2 — е. — М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1998.

10. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. М. Радуга. 1987 г.

11. Подольская, В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера/Ред. — сост. М. Смирнов. — М.: Музыка, 1974.

12. Саранин, В.П., Евстихеев П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор». Выпуск 4/Ответственный ред. Т.А. Стахи.— Тамбов: Изд — во ТГУ, 1998.

13.Сидорова М.И.О формировании профессионально-педагогических умений будущих учителей музыки в концертмейстерском классе. Т.2-Мурманск:МГПИ,2002.-С.152

14. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. — М.: Музыка, 1996. — стр. 207.