

**Рецензия на методическую разработку концертмейстеров
МАОУ ДО МЭЦ**

**Коньшевой Елена Владимировны и Смирновой Алла Михайловны
" Основные аспекты специфики работы концертмейстера хора "**

Методическая разработка концертмейстеров МАОУ ДО МЭЦ Коньшевой Елена Владимировны и Смирновой Алла Михайловны "Основные аспекты специфики работы концертмейстера хора" посвящена особенностям работы концертмейстера на занятиях хора.

Во введении авторы пишут о том, что дирижеру и концертмейстеру необходимо быть творческими единомышленниками, соратниками в достижении единой цели. В этом случае концертмейстер становится для руководителя хора не просто аккомпаниатором на репетициях и концертах, а полноправным коллегой.

В первом разделе «Особенности работы концертмейстера с детским хором. Творческо-исполнительская работа. Концертмейстер как участник ансамбля» раскрывается взаимодействие концертмейстера с хором, и особенности работы в ансамбле концертмейстер-педагог-хор.

Далее Коньшева Е.В. и Смирнова А.М. перечисляют психологические качества для успешного решения исполнительских, педагогических и организационных задач концертмейстеру, которыми необходимо обладать, а также развивать и культивировать их, повышая свою психологическую компетентность.

Также даются рекомендации по работе с разнообразной по фактуре фортепианной партии хора. Так как такая работа с фактурой требует от концертмейстеров не только пианистических навыков, но и музыкально-теоретических знаний, воображения, творческой предприимчивости, широкого кругозора, представления об особенностях разных жанров, стилистических особенностях разных эпох и народов.

В следующем разделе авторы рассказывают об основных задачах концертмейстера – уметь бегло играть совершенно новое, незнакомое произведение. Нужно понимать, что при беглом чтении с листа невозможно и не обязательно играть абсолютно все. Здесь приведены примеры и даны рекомендации по тому как быстро научиться читать с листа.

Далее следует раздел «Методические рекомендации концертмейстера к исполнению хоровых произведений». Здесь описаны критерии, которым должен соответствовать концертмейстер Межшкольного Эстетического центра, работающий с хоровым коллективом. И даются рекомендации к работе концертмейстера.

В заключении авторы говорят о профессиональных компетенциях концертмейстера: общей музыкальной одарённости, хорошем музыкальном слухе, воображении, умении охватить образную сущность и форму произведения, артистизме, способности образно и вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

В приложении авторы представили практическую работу в конспектах занятий.

В данной методической разработке тщательно прописаны всевозможные нюансы работы концертмейстера на занятиях хора. Данная разработка заслуживает положительной оценки и может быть рекомендована молодым специалистам в качестве пособий. Поможет понять специфику и особенности данного направления исполнительского мастерства концертмейстера, круг проблем и пути их разрешения.

Дата выдачи 22.09.2024 г.

Рецензент - преподаватель высшей категории Черенков А.Г.

Краснодарского музыкального колледжа

им. Н.А. Римского-Корсакова

Рецензия заверена:

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
муниципального образования город Краснодар
"Межшкольный эстетический центр"

Методическая разработка

" Основные аспекты специфики работы концертмейстера хора "

Составители концертмейстеры:
Коньшева Елена Владимировна
Смирнова Алла Михайловна

Краснодар, 2024 г.

Содержание

Введение

Особенности работы концертмейстера с детским хором Творческо-исполнительская работа. Концертмейстер как участник ансамбля.

Психологические качества концертмейстера

Работа с фортепианной фактурой

Работа концертмейстера над развитием навыка чтения нот с листа

Методические рекомендации концертмейстера к исполнению хоровых произведений

Заключение

Приложение: Конспекты занятий.

Список используемой литературы

Введение

Концертмейстер — сложная, многогранная профессия, широко востребованная среди пианистов. Специализаций в данной профессии множество: концертмейстер в классе вокала, струнных, народных, духовых инструментов, в классе хореографии, концертмейстер театра и так далее. Одной из наиболее трудоёмких, требующих наивысшего мастерства, является специализация «концертмейстер хора». Функции, выполняемые концертмейстером очень разнообразны.

Значительная часть его работы – это собственно аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение произведений, исполняемых детским хором под руководством дирижера на занятиях, концертах, зачетах. Но этим обязанности концертмейстера далеко не ограничиваются. Он совместно с педагогом участвует в проведении занятий, помогает организовать работу хора на групповых и сводных репетициях, помогает дирижёру в формировании репертуара, разучивании вокальных партий по голосам, а также во время сводных репетиций при подготовке к концертному выступлению.

Хоровое пение на протяжении веков было самым популярным видом музицирования в России. Коллективное пение являлось средством музыкального образования, культурного просвещения, эстетического воспитания народа. В конце XX века культура в нашей стране переживала трудные времена, поэтому в наше время крайне необходимо поддерживать русские хоровые традиции, пропагандировать хоровое искусство среди подрастающего поколения. Создать сегодня поющий хоровой коллектив очень сложно. И этот огромный труд ложится на плечи дирижера и концертмейстера.

Дирижеру и концертмейстеру необходимо быть творческими единомышленниками, соратниками в достижении единой цели. В этом случае концертмейстер становится для руководителя хора не просто аккомпаниатором на репетициях и концертах, а полноправным коллегой. Работа в хоре с обучающимися младшего возраста накладывает свой отпечаток, предъявляет к исполнителю этих функций особые профессиональные и психологические требования.

Работа аккомпаниатора с детским хоровым коллективом в Межшкольном Эстетическом центре, отличается от работы аккомпаниатора с вокалистами и инструменталистами. Концертмейстер должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано, понимать такие приемы, как цепное дыхание, вибрато, выразительная дикция, уметь читать жесты дирижера. Так же концертмейстер должен хорошо читать с листа, как фортепианную партию, так и хоровую партитуру.

Особенности учебного процесса таковы, что иногда концертмейстер вынужден вести занятие сам, без дирижера. При этом пианист должен учитывать такие моменты, как степень знания хористами музыкального материала, диапазон партии, особенности дыхания, а также методы работы с

ними. Специфика работы концертмейстера в хоровом коллективе требует особого профессионализма, умения подстраиваться под непредвиденные обстоятельства на концерте.

Цель работы - выявить специфику работы концертмейстера на занятиях с хоровым коллективом.

Задача работы - систематизировать формы и методы работы на основе методической литературы и собственного опыта работы концертмейстера в хоровом коллективе.

Данная методическая разработка адресована концертмейстерам, работающим с детскими хорами.

Особенности работы концертмейстера с детским хором. Творческо-исполнительская работа. Концертмейстер как участник ансамбля

Взаимодействие концертмейстера с хором в Межшкольном Эстетическом центре несколько отличается от взаимоотношений в других ансамблях. Можно выделить две особенности. Первая обусловлена структурой ансамбля. При игре с обучающимся солистом (инструменталистом или певцом) или с ансамблем концертмейстер старается создать синхронное, сбалансированное, целостное звучание произведения, ориентируясь при этом на солиста, поддерживая с ним непосредственный слуховой и зрительный контакт.

Иная ситуация при сопровождении хора. Здесь присутствует дирижёр-хормейстер, который отвечает за целостное воплощение музыкального произведения, а «звучание» участники ансамбля – и хор, и концертмейстер – ориентируются на дирижёрские жесты. При этом задача поддержания контакта для концертмейстера усложняется. Он должен видеть жесты дирижёра, понимать его художественные намерения, играть «по руке» и при этом контролировать слухом всю звучащую картину, обеспечивая качественный звуковой баланс.

Контакт концертмейстера и хорового дирижёра – очень важный фактор в полноценном звучании хора. Зачастую, работая долго с одним хормейстером, концертмейстер понимает его с «полувзмаха» и «полувзгляда». Смена по какой-либо причине привычного концертмейстера может стать для хора сложным периодом.

Вторая особенность аккомпанирования хору – это наличие слова, поэтического текста в произведении. Если музыкальное содержание, образ в инструментальных произведениях определяется логикой музыкального развития, отсюда исполнитель, следуя авторской записи, выделяет структуру произведения, фразировку, кульминации, то вокальных, хоровых, сочинениях существенная часть музыкального содержания заключается в словесном тексте, организованном звуковысотно и ритмически. Именно исходя из мелодизированной речи, хормейстер устанавливает характер звучания, распределяет фразировку, смысловые кульминации, цезуры.

В детском репертуаре очень велико значение словесного текста, здесь много песен-историй, сказок, игровых диалогов. И концертмейстер аккомпанирует слову, подчиняется логике развития стиха, вокальному дыханию. Таким образом, при работе с хором внимание концертмейстера обращено сразу на несколько объектов – жест дирижёра, общая звуковая картина, исполнение фортепианной партии, смысл словесного текста. В этих условиях необходимо уверенно владеть выразительными средствами фортепиано, всем набором пианистических приёмов.

Аккомпанемент в любом сочинении должен быть исполнен точно и грамотно в соответствии с авторским текстом и творческим замыслом дирижёра-хормейстера. Игра концертмейстера на любом этапе изучения произведения (показ разучивания по партиям, отработка на занятиях, предконцертная работа, концертные выступления) должна звучать качественно. Любое спотыкание, неряшливое смазанное исполнение отвлекают и сбивают хор, особенно если идёт работа с младшими обучающимися, у которых только формируются исполнительские навыки.

Отсюда следует, что к концертмейстеру в Межшкольном Эстетическом центре предъявляются большие требования. Он должен обладать:

1. Общей музыкальной одаренностью;
2. Хорошим музыкальным слухом, воображением;
3. Умением охватить образ и форму произведения;
4. Навыком воплощения замысла композитора;
5. Уметь быстро осваивать музыкальный текст, читать 3-х строчную и 4-х строчную партитуру;
6. Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным концертмейстером, если не обладаешь этим навыком.

В нашей педагогической практике часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для предварительного ознакомления с нотным текстом. От пианиста требуется быстрота ориентировки в нотном тексте, чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу охватить характер и настроение произведения. Помимо высокохудожественного исполнения фортепианной партии, перед пианистом возникают задачи чисто ансамблевого характера.

Аккомпаниатор должен быть очень чутким к его музыкальным намерениям, чувствовать и исполнять произведение в едином с ним эмоциональном ключе. Оставаясь художником, пианист не должен быть активнее солиста (в нашем случае хора). Концертмейстер должен находиться «внутри» хора, ни в коем случае не оказывая давления. В процессе творческого взаимодействия с хоровым коллективом концертмейстер участвует как минимум в четырех разных видах общего ансамбля.

Наиболее очевидный вид общего ансамбля открывается пианисту с нотным текстом произведения, предназначенного для хора и фортепиано, когда концертмейстер выступает непосредственно в роли ансамблиста-аккомпаниатора и является соратником и помощником дирижера в создании

музыкального образа, следуя его жесту во время исполнения и составляя единый ансамбль с хором.

Нотный текст произведений для хора а cappella не содержит фортепианную партию, но предполагает участие пианиста, когда необходимо иллюстрировать хоровую партитуру в процессе разучивания произведения. Концертмейстер владеет основными навыками чтения хоровых партитур и при этом добивается ровного и полного звучания аккордов, чтобы звучание голосов в аккорде было равномерным по силе звука (за исключением тех моментов, когда в процессе работы должна быть слышна особенно явно какая-либо партия).

Также в репертуаре хоровых коллективов Межшкольного Эстетического центра часто встречается нотный текст произведений для хора и оркестра в клавирном переложении. В этом случае фортепианное переложение призвано имитировать оркестровые тембры и вместе с тем отвечать фортепианной специфике. Соответственно, пианист пропускает через себя оркестровые звучности, настраиваясь на символическое ансамблевое взаимодействие хор - оркестр через тембровые возможности фортепиано.

И, наконец, существует ансамбль пианиста - концертмейстера с исполнительским планом дирижера, который требует от пианиста понимания языка дирижера, его смысловых устремлений, вплоть до постижения идейно-художественной концепции исполняемого произведения. Обычно мы удерживаем дирижерские жесты в поле своего внимания. Нам помогает периферийное зрение, но наряду с этим во время исполнения произведений часто встречаются ключевые моменты темповых отклонений, когда нам необходимо применять технику быстрых зрительных переключений – смотреть то на нотный текст, то на дирижера, контролируя при этом качество своего ансамбля с хоровым звучанием.

Концертмейстеру в Межшкольном Эстетическом центре, помимо чтения с листа, необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Основным условием правильного транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности. Огромное значение приобретает наше умение мгновенно определять тип аккорда, его разрешение, интервал мелодического скачка, характер тонального родства. При транспонировании незнакомого произведения очень важен этап предварительного просмотра нотного текста, во время которого мы стараемся мобилизовать свои аналитические способности, и слышим музыку внутренним слухом.

Специфика нашей работы концертмейстера в Межшкольном Эстетическом центре, предполагает необходимость обладания таким умением, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная импровизация. Подбор аккомпанемента по слуху является творческим процессом. В этом случае мы создаём собственный вариант фактуры, что требует от нас самостоятельных музыкально – творческих действий. Гармонизация мелодии по слуху – практический навык, требующий свободы

построения и комбинирования на инструменте аккордовых структур и владения основными фактурными и ритмическими формулами сопровождения.

Психологические качества концертмейстера.

Для успешного решения исполнительских, педагогических и организационных задач концертмейстеру Межшкольного Эстетического центра, необходимо обладать определенными психологическими качествами, развивать и культивировать их, повышать свою психологическую компетентность.

Это, прежде всего, комплекс качеств, имеющих прямое отношение к исполнительству:

- **Внимание** – у концертмейстера оно разноплановое, охватывающее много объектов (несколько кругов внимания по теории Станиславского) - клавиатура и ноты, контроль за собственным исполнением, контакт с дирижером, звучание хора, общая звуковая картина.

- **Мобильность, быстрота реакции** – необходима и в процессе аккомпанирования, и при освоении больших объемов репертуара.

- **Память** – как в отношении запоминания музыкального текста, так и способность стабильно воспроизводить установленные на репетициях темп, звуковой баланс, подробности трактовки.

- **Самообладание, стрессоустойчивость** – умение удержать стабильное исполнение при внешних помехах, отвлекающих моментах, неуверенном пении хора.

- **Воображение, увлеченность творческим процессом.**

Другой психологический комплекс необходим для успешного сотрудничества с детским коллективом и соратником-дирижером:

- **Лидерство** – концертмейстер должен уметь увлечь обучающихся на занятиях и выступлениях.

- **Ответственность.**

- **Готовность сотрудничать, способность работать в команде с лидером дирижером.**

- **Заинтересованность в конечном художественном результате**

Особо хочется еще раз отметить, что для успешной работы в хоровом классе в Межшкольном Эстетическом центре, необходим прочный налаженный творческий контакт педагога хора и концертмейстера. Это вовсе не означает тесной личной дружбы, отношения коллег на практике бывают разными – и очень теплыми, и по-деловому корректными.

Но в творческой работе мы должны понимать и принимать, ценить художественную позицию руководителя, знать особенности его творческого метода, принимать трактовку репертуара, понимать и чувствовать комплекс дирижерских жестов. Мы как концертмейстеры берём на себя ответственность за практическое воплощение творческого замысла дирижера-хормейстера и вносим очень большой вклад в звучание детского хорового коллектива.

Знание специфических певческих проблем и задач должно органично войти в сознание каждого концертмейстера, работающего с детским хором. Стать хорошим хоровым концертмейстером может лишь тот, кто понимает всю сложность и многообразие этой профессии и по-настоящему любит хоровое искусство. Аккомпаниатор любого хорового коллектива Межшкольного Эстетического центра, в процессе работы учитывает основные музыкально-педагогические принципы: воспитание музыкантов в процессе изучения произведения, требование творческой дисциплины, систематичность в работе, развитие музыкально-слуховых данных, музыкального мышления, чувства ритма и художественного воображения у исполнителей.

Совместное творчество хормейстера, концертмейстера и хорового коллектива объясняется психологическим фактором, где исполнительский процесс, вдруг перестает инициироваться только дирижером, а представляет собой коллективную функцию, обретая творческую свободу, раскрывая наполненность музыкальной партитуры и проникновение в тайну рождения музыки. Важным в процессе взаимодействия является знание уровней, критериев, принципов, этапов и проблем взаимодействия концертмейстера и хормейстера в организации вокально-хоровой работы. Мы в совместной деятельности прибегаем к приемам психолого-педагогического воздействия на хористов, для развития основных качеств певческого голоса, путем стимулирования, слухового внимания и активности, сознательности и самостоятельности, повышая интерес к совместному музыкальному творчеству.

Работа с фортепианной фактурой

В репертуар детского хора входят классические, джазовые произведения, переложения, отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов и народная музыка, а также нам приходится работать и с клавирами. Концертмейстер хора в Межшкольном Эстетическом центре редактирует для себя неудобный аккомпанемент, находит удобную фактуру и делает гармонизацию мелодии, придумает вступление и окончание, если это необходимо, а также мы импровизируем в сопровождении к музыкальным распевкам. Нередко в куплетных песнях требуется варьирование фактуры, динамическое развитие к смысловой кульминации, все это должен уметь концертмейстер.

При работе с группами играем более прозрачную фактуру, сохраняя гармоническую основу, а на сводных репетициях даём более плотную фактуру, ритмически наполняя и поддерживая эмоциональный настрой хора. При разучивании *a capella* нужна гармоническая поддержка, а у младших обучающихся ещё не развит внутренний слух, и поэтому это необходимо, чтобы мелодическая линия запоминалась в гармоническом окружении, формировались ладово-функциональные представления.

Концертмейстеру также необходимо знать, что к одному из первых навыков исполнения хоровых партитур является умение играть аккорды 4-хголосного склада с одинаково ровной силой по отношению к каждому

голосу. Мы играем подобную партитуру так, чтобы каждый аккорд звучал точно и ровно, выделяя не верхний голос, а нижний, так как хор должен слышать устойчивую основу в аккорде.

Такая работа с фактурой требует от нас не только пианистических навыков, но и музыкально-теоретических знаний, воображения, творческой предприимчивости, широкого кругозора, представления об особенностях разных жанров, стилистических особенностях разных эпох и народов. Поэтому мы постоянно стремимся своим максимально эмоциональным и стилистически точным исполнением – увлечь обучающихся хорового коллектива.

Три типа нотного текста и методические рекомендации их освоения

Концертмейстер хора имеет дело с различными видами нотного текста. Работа над каждым видом требует определенных специфических приемов их освоения:

- *a capella*: освоению этого вида может способствовать методический опыт А. Мирошниковой, изложенный в методических рекомендациях «Чтение хоровых партитур в концертмейстерском классе».

Основные положения этого труда:

- в работе с хоровой партитурой концертмейстеру необходимо ознакомиться с «некоторыми особенностями записи хоровой партитуры». Это касается различного количества строк и группировки нот и фразировочных лиг. Она считает, что когда невозможно сыграть партитуру, неизбежно упрощение текста: можно опустить выдержанные, «фоновые» звуки в какой-либо партии для исполнения более важных в данный момент голосов;
- «исполняя хоровую партитуру, пианисту необходимо мысленно пропевать текст, представляя в воображении тембр хоровых голосов и все детали исполнения». В частности, очень эффективным «средством, приближающим звуковую палитру фортепиано к палитре хора, является педаль»;
- «сложности, пианистические неудобства в воспроизведении партитуры встречаются довольно часто, однако в каждом конкретном случае пианист должен проявить находчивость и найти такой вариант исполнения партитуры, который с наибольшей полнотой отразит на фортепиано особенности голосоведения и вокально-хорового звучания».

При этом мы перераспределяем хоровой фактурный материал в фортепианный. Между правой и левой рукой, выбираем наиболее удобную аппликатуру. Важно, чтобы при исполнении хоровой партитуры мы прослушиваем по горизонтали всю музыкальную ткань произведения. При *широком расположении* хоровых аккордов, дублированным движением хоровых партий и концертмейстер встречается с необходимостью быстрой ориентировки в отборе главного и второстепенного музыкального материала; постоянное колебание динамики и темпа, согласно А. А. Мирошниковой, во многом связано с *литературным текстом* хора. «Пианист должен иметь в

виду, что каждое слово может иметь только одно ударение. Простое предложение может также иметь только одно главное ударение и все остальные ударения в смысловых группах слов должны быть ему подчинены.

В достижении ансамбля динамического, ритмического, тембрового, едва ли не первостепенную важность имеет единство творческих устремлений, то есть *единство замысла*, интерпретации. В этой связи отметим, что применительно к практике концертмейстера хора он должен наладить особую духовную связь с хормейстером и всецело разделить с ним ответственность за те или иные аспекты интерпретации.

Концертмейстеру необходимо предощущать движение, в котором исполняется произведение, еще до первого ауттакта дирижера. *Стремление* объединиться в творческих устремлениях с партнером, будь то вокалист, дирижер или хоровой ансамбль, нам представляется одним из главных условий успешного ансамбля различного рода. По мнению Е. Шендеровича, «удобство, которое обеспечивает солисту чуткий партнер-аккомпаниатор, обладающий большим ансамблевым опытом, – это основное условие для работы... главное из всех составляющих качеств профессии концертмейстера».

Работа концертмейстера над развитием навыка чтения нот с листа

Чтение нот с листа – процесс сложный. Внутренне услышать воспринимаемый нами зрительно нотный текст, а услышанное перенести в соответствующие игровые движения – такова взаимосвязь зрительного, слухового и двигательного факторов, определяющая успешность процесса чтения нот с листа. Чем прочнее эти связи, тем совершеннее и процесс чтения.

Одна из основных наших задач концертмейстера – уметь бегло играть совершенно новое, незнакомое произведение. Основа этого – систематическая работа, практические занятия. Чтение с листа входят в режим наших ежедневных занятий как обязательная, систематическая тренировка в прочтении в начале сравнительно простых, а затем более сложных музыкальных произведений.

Чтение музыкальных произведений должно стать такой же потребностью, как чтение художественной литературы. Исходным в чтении с листа является восприятие нотного текста. Характерной особенностью этого восприятия является его целостность.

При чтении с листа движения рук как бы не осознаются: они «непроизвольны» постольку, поскольку уже автоматизированы как игровые навыки. Таким образом, нами выполняется несколько операций: чтение нот, выполнение необходимых движений руками, нажатие педали, контролирование и регулирование звучания в процессе игры, оперирование слуховыми представлениями, слуховой самоконтроль.

Поэтому, концертмейстеру необходима немедленная и определенная реакция на то, что воспринимается. В этом процессе нет возможности обдумывать каждый определенный способ действия. Способы эти должны быть

автоматизированы. Обязательным условием является целенаправленное внимание, сосредоточенность и творческая инициатива в процессе восприятия и воспроизведения прочитанного. Основные критерии, которые необходимы концертмейстеру при знакомстве с произведением: быстрота, точность и выразительность исполнения. Это умение исходит из целостности процесса восприятия.

Итак, перед нами – незнакомый для нас музыкальный текст. Прежде всего, мы читаем его «глазами», по возможности бегло, ведь время занятия ограничено. Смотрим в какой тональности произведение, его темп, размер, характер, динамика. Первая встреча с эмоциональным смыслом нового произведения вызывает обостренную восприимчивость концертмейстера. Эмоциональная восприимчивость важна и в нахождении новых движений в процессе чтения с листа. Эти движения обогащают моторику исполнителя, превращая, таким образом, чтение с листа в одно из средств технического совершенства пианиста – концертмейстера. При этом условность ритмической записи нот теряет свою сторону, так как внешнее обозначение длительности наполняется необходимым содержанием.

Наиболее существенным в чтении с листа является первичная «разведка» текста. Мы охватываем зрением (а, следовательно, и мыслью) нотный текст до того, как он будет воспроизведен на инструменте. Общим является зрительное восприятие, важное значение имеют движения глаз, так как они всегда несколько опережают звукоизвлечение. При этом происходит следующее: глаза глядят вперед, а руки вслед за этим выполняют уже прочитанное.

Основное в этом процессе, на что мы обращаем особое внимание, - это «читать вперед», то есть предугадывать дальнейший ход музыкального произведения. Интересен еще один общий момент: «смысловые догадки». Прочитывание «вперед» непосредственно связано с так называемой смысловой догадкой, то есть умением не только охватить зрением тот или иной кусок текста, но и догадаться по отдельным моментам о содержании и осмыслить его взаимосвязь с предыдущим и последующим.

В процессе чтения с листа смысловые догадки играют очень важную роль, особенно для беглости: зная, о чем идет речь в музыкальном произведении, можно угадывать последующее слово иногда по одной только букве. Быстрота чтения должна развиваться сообразно с быстротой понимания. Это правило должно войти в основу работы концертмейстера.

Хотелось бы обратить внимание на еще один немаловажный момент, который мы практикуем – это способы сокращений и облегчения нотного текста. Опытный концертмейстер умело сокращает нотный текст, при этом не теряя целостности произведения и воспроизведения замысла композитора.

Нужно понимать, что при беглом чтении с листа невозможно и не обязательно играть абсолютно все. Но мы стремимся, чтобы произведение не пострадало от сокращений. Нельзя сокращать ритмические и гармонические басы, но можно опускать отдельные звуки в широких аккордах, а некоторые аккорды можно опускать целиком. Можно сократить один звук в быстрых

октавах. Но это очень трудно сделать «на ходу», играя. Поэтому, нужно определить возможные сокращения во время чтения нот глазами. Еще одной из трудностей являются знаки альтерации. На них тоже следует обратить внимание при знакомстве с произведением глазами.

При ознакомлении с хоровым произведением, мы мысленно просчитываем ритм в данном размере и заданном тексте, соблюдая этот «внутренний счет» на протяжении всего музыкального произведения. Как правило, обучающиеся, слыша впервые хорошую партитуру, часто сбивается с точного ритма. И концертмейстер должен ритмически точно прочитать с листа. Лишенное метрической организации исполнение теряет свою впечатляющую силу. Чувство ритма – это способность, и, следовательно, она может развиваться.

Чтением с листа может овладеть каждый. Следует только этим специально заняться. Мы, занимаясь дома, уделяем много времени овладению навыками чтения нот с листа. Для этого берём в библиотеке сборники вокальных произведений и сборники по чтению хоровых партитур. «Разведка» текста в мысленном чтении проходит интенсивно: это не только «смотрение вперед», но и возвращение к прочитанному, что способствует лучшему пониманию последующего, а, следовательно, и активизации смысловых догадок, определяющих быстроту игры с листа.

Чтение с листа всегда пробуждает интерес к самостоятельному чтению, к ознакомлению с новым материалом. Аккомпанирование с листа – целостный и вместе с тем сложный по своей аналитико-синтетической сущности процесс.

Лучший способ научиться быстро читать с листа – это как можно больше читать и играть с листа.

Методические рекомендации концертмейстера к исполнению хоровых произведений

Существуют критерии, которым должен соответствовать концертмейстер Межшкольного Эстетического центра, работающий с хоровым коллективом:

- достигать верного звучания и соотношения голосов в хоре: поможет выразительное исполнение мелодии, ощущение гармонической основы баса, звучание гармонических фигураций;
- пользоваться грамотной динамикой и тембром звучания в момент перехода от вступления к исполнению сопровождения;
- правильно соотносить динамику, темп, нюансировку аккомпанемента с характером звучания солирующей партии;
- в момент концертного исполнения аккомпаниатору необходимо постоянно контролировать себя, помнить о том, что он также несет ответственность за исполнение хоровых партий;
- чувствовать себя уверенно во время исполнения, а для этого лучше готовиться к выступлению и не допускать срывов во время общения с аудиторией;
- обладать сценическим опытом музыканта.

Концертная деятельность оказывает огромное влияние на развитие творческого исполнительства концертмейстера. Хорошо играющий концертмейстер, обладающий широким репертуаром, всегда будет пользоваться в глазах слушателей большим авторитетом.

В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах.

Мы не упускаем случая, практически соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Любой опыт не пропадет даром; даже если впоследствии определится узкая сфера аккомпаниаторской деятельности, в избранной области всегда будут встречаться в какой-то мере элементы других жанров.

Хоровой дирижер отвечает, прежде всего, за качество звука. Концертмейстер хорового коллектива очень часто чувствует расхождение между жестами дирижера и фортепианным звучанием. Это происходит от того, что природа звука вокального противоположна фортепианному. Звук, рожденный голосом, способен к развитию, в то время как фортепианный, возникший в результате удара молоточка о струну, обречен на угасание.

Компенсировать эти неизбежные потери мы можем лишь постоянно стараясь преодолевать молоточковую, ударную природу фортепианного звука, все время, подражая голосу, пению.

Огромное значение для концертмейстера имеют воображение, фантазия, развитые образные слуховые представления при работе в хоровом классе. Работая в хоровом классе:

- мы помним, что теперь мы не будем выступать в роли пианистов, но всегда в роли хора или оркестра.

- мы постоянно знакомимся с новыми произведениями, все время, расширяя свой кругозор, никогда не теряя интерес к своей работе.

Обобщив все вышесказанное, мы сделаем вывод о том, что концертмейстер должен обладать поистине универсальными качествами: быть хорошим пианистом и ансамблистом, должен сам обладать дирижерскими качествами (уметь подчиняться и подчинять себя) и образным музыкальным мышлением (представлять себе тембры инструментов симфонического оркестра, тембры голосов хора и передавать их своей игрой).

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у него таких качеств личности как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Заключение

Концертмейстерская деятельность в хоровом классе многомерна и требует решения разнообразных творческих задач, связанных с музыкальным исполнительством.

Основными аспектами творчества концертмейстера являются:

- философско-эстетический, отражающийся на характере исполнения музыкальных произведений;
- психологический, включающий музыкальное восприятие и передачу эмоций;
- развитие образного мышления;
- эмоционально – волевые качества исполнителя, влияющие на трактовку и интерпретацию исполнения произведения.

Чтобы стать хорошим концертмейстером в хоровом коллективе необходимо обладать следующими качествами: общей музыкальной одарённостью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно и вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Концертмейстер на занятиях хорового пения – важная составляющая процесса формирования базовых основ хорового исполнительства. Он играет большую роль в приобщении учащихся дополнительного образования к академической музыке. Для педагога концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник, помогающий созданию и воплощению единого художественного образа.

Именно триединство – дирижёр, концертмейстер, хор – как «три кита» в музыке, является залогом успешного долгосрочного сотрудничества. Концертмейстер – это призвание, которое по своему предназначению приравнивается к труду педагога. Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе неоспоримо велика и многозначна.

Приложение

Конспект занятия на тему: «Работа концертмейстера на начальном этапе работы над хоровым произведением»

Форма работы с обучающимися: коллективная, по группам.

Тип занятия: знакомство с новым материалом

Цель занятия: формирование и закрепление вокально-хоровых навыков на основе разбора и разучивания нового песенно-музыкального материала

Задачи:

- выявить специфику деятельности концертмейстера-пианиста
- совершенствовать самоконтроль и творческую самореализацию концертмейстера
- выработка хорового унисона
- совершенствование вокально-хоровых навыков и умений.

Методы и приемы реализации поставленных задач:

наглядный, словесный, практический

План занятия:

1. Организационный момент
2. Распевание
3. Работа над новым музыкальным произведением («Ленинградские мальчишки», муз. И.Шварца, сл. Коростылева)
4. Итог занятия.

Ход занятия

I. Организационный момент

II. Разминка (выполнение дыхательных и артикуляционных упражнений);
распевание

Упражнение на развитие певческого дыхания:

1. Звукоряд Ч5 на разные виды звуковедения
2. Упражнения на развитие ладового слуха (мажорная гамма, интервалы, аккорды)

Задача упражнений – активизировать голосовой и артикуляционный аппарат, развивать гармонический слух, закрепить основные вокально-хоровые навыки.

Знакомство с произведением

Начиная работу с обучающимися, концертмейстер должен сначала предоставить возможность услышать произведение в целом. Для этого пианист либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит вокальную партию на фортепиано вместе с дирижером. Произведение лучше исполнить несколько раз, чтобы обучающиеся с первого же занятия поняли замысел композитора, основной характер, развитие, кульминацию.

Разучивание нового материала

Разучивая с обучающимися произведение «Ленинградские мальчишки», концертмейстер наблюдает за выполнением указаний дирижера.

Обучающиеся должны следить за точностью воспроизведения певцом звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. Для этого концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – правильной артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов тесситурами, особенностями певческого дыхания.

Способы разучивания произведения

- знакомство с творчеством композитора и историей создания произведения
- показ произведения учителем (проигрывание, прослушивание аудиозаписи)
- разбор музыкального сочинения: анализ нотного текста разделяем на три этапа:

Первый этап – сольфеджирование первого куплета с начала и до конца

Второй этап – рассматриваем тщательно текст, разбираем отдельные хоровые партии

Третий этап – собираем целое из частей. Пробуем соединить партии, следим за ритмической и темповой синхронностью (все исполняем по руке в более медленном, чем оригинал темпе)

Важно! Разобрать произведение на части или смысловые фразы: предложения, мотивы. Чем сложнее произведение – тем меньше должны быть части, требующие детальные обработки. Нельзя не обращать внимание на помарки, неточности, не следует увлекаться несовершенным пропеванием, это может закрепиться.

В течение этого периода разучивания нельзя упускать из виду, что каждый звук, каждое мелодическое построение должны служить выражению характера произведения или его часть, поэтому ставим технические и музыкальные задачи (например, сделать яркое крещендо и диминуэндо, или сделать заметную разницу в звучании F и P и т.д.)

Исполнение произведения с дублированием вокальной партии в унисон с обучающимися. В процессе работы с хором концертмейстер должен учитывать – исполнение одной вокальной партии вместе с учащимися.

Подведение итогов, анализ проведенной работы

- являясь помощником дирижера, концертмейстер не только учит с обучающимися репертуар, но и помогает им усваивать указания педагога;
- нельзя отделять работу над точным воспроизведением нотного текста от проникновения в сущность музыкального образа;
- установить творческий, рабочий контакт с обучающимися нелегко, но нужен еще и контакт чисто человеческий, духовный. Поэтому в работе концертмейстера с хоровым коллективом необходимо полное доверие;
- концертмейстеру на занятии нужно быть в подтянутом, творческом состоянии, не допускать игры недоученных произведений.

Конспект занятия на тему: «Особенности работы концертмейстера в хоровом классе»

Цель занятия: Создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения обучающихся.

Задачи занятия:

- **Образовательные:** закрепление теоретических знаний по музыкальной терминологии (средства музыкальной выразительности – точка, паузы, фермата, динамика), практические исполнительские навыки, правильная артикуляция.

- **Развивающие:** обогащение музыкально – слухового и исполнительского опыта, реализация их исполнительских возможностей через учебную деятельность.

- **Воспитательные:** расширение кругозора обучающихся, привитие любви к вокальному сочинению (не только музыкальному, но и поэтическому тексту), поиск активных и интересных форм работы по изучению вокального произведения.

Форма занятия: групповое обобщающее занятие с элементами игры.

Методы и приемы реализации поставленных задач:

Репродуктивный – применение полученных знаний, умений и навыков на практике.

Словесный – метод беседы, диалога, объяснения на словах.

Практический – упражнения, выступления перед гостями.

Наглядный – демонстрация, показ.

Ход занятия

Организационный момент (5 мин.)

Технический блок (5 мин.) Распевание.

Итоговая групповая репетиция (30 мин.)

Заключительная часть (5 мин.).

Подведение итогов. Домашнее задание.

План проведения занятия

1. Организационный момент.

1.1. Сообщение темы. Цели, задач, плана.

2. Технический блок. Распевание:

1. Дыхательная гимнастика (10 -15 вдохов);

2.2. Нижнереберный вдох и резкий выдох на звуке «фы –фы»;

2.3. Пение звуков с закрытым ртом;

2.4. Пение на одном звуке («Из-за леса»);

2.5. Распевание на чистое двухголосие («Жаворонок дуде»)

Задача концертмейстера – подобрать правильные распевки, помогающие овладеть техническими навыками в разучивании репертуара.

Концертмейстер следит за чистотой интонирования, повышается роль внутреннего слуха и знание законов интонирования различных интервалов.

3. Итоговая групповая репетиция

Занятие строится в зависимости от способностей обучающихся, строения певческого аппарата.

Работа над вокальными произведениями:

Русская народная песня «Как за нашим, за двором»

Муз. А.Аверкина, сл. В.Лаубе «Рязань любимая»

Русская народная песня « Ой, заря, ты зоренька»

Муз.Г.Пономаренко, сл. Т.Голуб « Не будите, журавли»

Русская народная песня «Я посеяла яленку»

Муз. Г.Плотниченко, сл.Вараввы «Бежит река, Кубанушка»

Казачья народная песня «Трава, моя трава»

Концертмейстер дает возможность обучающимся исполнить все произведение целиком (независимо от того как спели), далее концертмейстер дает возможность самим обучающимся проанализировать свои ошибки.

Концертмейстер рекомендует начать работу по отдельным «кускам» с учетом выявленных ошибок, добиваясь их устранения, распознает и объясняет причины ошибок: интонационных неточностей, трудных мест в мелодии, отработывает с ними ритмическую сторону исполнения, обращает внимание на художественное значение точки, фразировки, пауз, ферматы, синхронное произношение слов, дикции.

Концертмейстер следит за исполнением данных педагогом установок правильного, не поверхностного дыхания, что очень помогает пению кантилены. Под руководством педагога учит как правильно распределять силу звука на протяжении всего произведения, объясняет, как можно готовить кульминацию, как опасно петь на динамическом пределе.

Концертмейстер должен разбудить у обучающихся воображение, помогающее проникнуть в образное содержание произведения. Концертмейстер воспитывает музыкальный вкус через профессиональное художественное исполнение аккомпанемента.

1. Заключительная часть.

Подведение итогов. Домашнее задание.

Список используемой литературы:

1. Бикташев В. Н. «Искусство концертмейстера. Основы исполнительского мастерства», изд. «Союз художников» СанктПетербург, 2014 г
2. Шендерович Е. М. «В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М. «Музыка», 1996 г.
3. Крючков Н. «Искусство аккомпанемента как предмет обучения». Москва, 2003 г
4. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001. - №2.
5. Кубанцева Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором // Музыка в школе. – 2001.
6. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. – Л.: Музыка, 1972
7. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. 0 М.: Музыка, 1974.
8. Мирошникова, А. Чтение хоровых партитур в концертмейстерском классе: методические рекомендации по курсу «Концертмейстерский класс» [Текст] / А. Мирошникова. - Харьков: «Ранок», 1988

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Коньшева Елена Владимировна

концертмейстер

МАОУ ДО МО г. Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от проекта «Инфоурок»:

Статья на тему: "Роль концертмейстера в выступлении
обучающегося на публике."

Web-адрес публикации:

<https://infourok.ru/statya-na-temu-rol-koncertmejstera-v-vystuplenii-obuchayushegosya-na-publike-7299933.html>

И. В. Жаборовский

Руководитель
учебного центра «Инфоурок»

Свидетельство о регистрации
в Национальном центре ISSN
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

19.09.2024

ЧВ44712312

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Коньшева Елена Владимировна

концертмейстер

МАОУ ДО МО г. Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от проекта «Инфоурок»:

Статья на тему: "«Использование клавишного
синтезатора в работе концертмейстера»"

Web-адрес публикации:

<https://infourok.ru/statya-na-temu-ispolzovanie-klavishnogo-sintezatora-v-rabote-koncertmejstera-7299938.html>

И. В. Жаборовский

Руководитель
учебного центра «Инфоурок»

Свидетельство о регистрации
в Национальном центре ISSN
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

19.09.2024

3Т39185618

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Коньшева Елена Владимировна

концертмейстер

МАОУ ДО МО г. Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от проекта «Инфоурок»:

Статья на тему: "Каким должен быть современный
концертмейстер. "

Web-адрес публикации:

<https://infourok.ru/statya-na-temu-kakim-dolzhen-byt-sovremennyy-koncertmeyster-7299941.html>

И. В. Жаборовский

Руководитель
учебного центра «Инфоурок»

Свидетельство о регистрации
в Национальном центре ISSN
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

19.09.2024

ФХ82045137

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Коньшева Елена Владимировна

концертмейстер

МАОУ ДО МО г. Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от проекта «Инфоурок»:

Статья на тему: "Психотехника концертмейстера хора.
Работа концертмейстера хора и её специфичность"

Web-адрес публикации:

<https://infourok.ru/statya-na-temu-psihotehnika-koncertmejstera-hora-rabota-koncertmejstera-hora-i-eyo-specifichnost-7299946.html>

И. В. Жаборовский

Руководитель
учебного центра «Инфоурок»

Свидетельство о регистрации
в Национальном центре ISSN
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

19.09.2024

ЮВ86033871

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Коньшева Елена Владимировна

концертмейстер

МАОУ ДО МО г. Краснодар «Межшкольный эстетический центр»

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку,
которая успешно прошла проверку и получила высокую
оценку от проекта «Инфоурок»:

Статья на тему: "Методические рекомендации
концертмейстера при работе с певцами."

Web-адрес публикации:

<https://infourok.ru/statya-na-temu-metodicheskie-rekomendacii-koncertmejstera-pri-rabote-s-pevcami-7299951.html>

И. В. Жаборовский

Руководитель
учебного центра «Инфоурок»

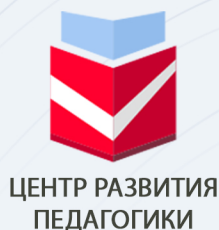
Свидетельство о регистрации
в Национальном центре ISSN
(присвоен Международный
стандартный номер сериального
издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

infourok.ru

19.09.2024

E316830078

Российская Федерация
г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении

Регистрационный номер

23149

Дата выдачи

18 сентября 2024 года

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-59675 от 23 октября 2014 года

Лицензия на образовательную деятельность №4276 от 19.11.2020 г.
Серия 78ЛО4 №0000171

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Конышева Елена Владимировна

концертмейстер
МАОУ ДО Межшкольный Эстетический Центр г.Краснодар

успешно прошел(а) обучение и освоил(а)
учебный материал образовательного курса по теме:

**«Применение здоровьесберегающих технологий в
дополнительном образовании детей»**

Продолжительность курса 16 часов.

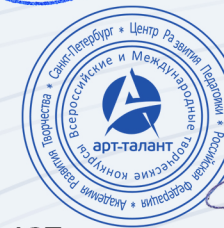
Обучение и предоставление материалов проводилось
Центром Развития Педагогики на базе
образовательной платформы «АРТ-талант»

Генеральный директор
Центра Развития Педагогики

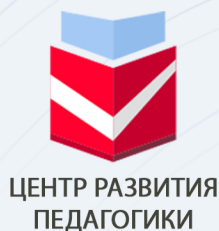
Ковалева Л. А.

Руководитель проекта
Академия Развития Творчества «АРТ-талант»

Воронова Т.

Российская Федерация
г. Санкт-Петербург

СВИДЕТЕЛЬСТВО об обучении

Регистрационный номер

23150

Дата выдачи

18 сентября 2024 года

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59675 от 23 октября 2014 года

Лицензия на образовательную деятельность №4276 от 19.11.2020 г.
Серия 78ЛО4 №0000171

Настоящее свидетельство подтверждает, что

Конышева Елена Владимировна

концертмейстер
МАОУ ДО Межшкольный Эстетический Центр г.Краснодар

успешно прошел(а) обучение и освоил(а)
учебный материал образовательного курса по теме:

**«Применение педагогических технологий в
дополнительном образовании детей»**

Продолжительность курса 16 часов.

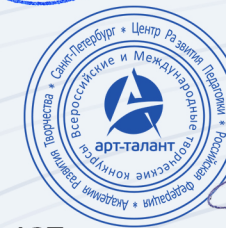
Обучение и предоставление материалов проводилось
Центром Развития Педагогики на базе
образовательной платформы «АРТ-талант»

Генеральный директор
Центра Развития Педагогики

Ковалева Л. А.

Руководитель проекта
Академия Развития Творчества «АРТ-талант»

Воронова Т.