Доклад на тему:

КОМПЛЕКС СПОСОБНОСТЕЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Выполнила: концертмейстер

Назарова М.Я.

Введение

Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора – пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных, и конкурсных ситуациях.

КОМПЛЕКС СПОСОБНОСТЕЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Поле деятельности концертмейстера в детском хоровом коллективе очень обширно и значимо. Отсюда следует, что к концертмейстеру предъявляются большие требования. Он должен обладать:

1. Общей музыкальной одаренностью.

2. Хорошим музыкальным слухом, воображением.

3. Умением охватить образ и форму произведения.

Он должен быть:

· артистичным;

· суметь воплотить замысел автора;

· быстро освоить музыкальный текст;

· читать 3-х строчную и 4-х строчную партитуру;

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным концертмейстером, если не обладаешь этим навыком. В учебной 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.

Прежде чем начать аккомпанировать с листа на фортепиано, пианист должен мысленно охватить весь нотный текст, определить основную тональность и темп, обратить внимание на возможные изменения темпа, размера, тональности, на динамические оттенки.

Приступая к игре, концертмейстер должен смотреть и слышать немного вперед, хотя бы на 1 – 2 такта. Опытный концертмейстер переворачивает страницу за один или за два такта до того, как она доиграна до конца.

При чтении аккомпанемента с листа в ансамбле категорически запрещаются любые остановки и поправки, так как это мгновенно нарушает ансамбль и вынуждает солиста остановиться. Концертмейстер должен постоянно тренироваться в чтении с листа, с тем чтобы довести это умение до автоматизма.

Концертмейстеру, помимо чтения с листа, совершенно необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Основным условием правильного транспонирования является мысленное воспроизведение пьесы в новой тональности. В процессе транспонирования с листа нет времени для мысленного перевода каждого звука на тон ниже или выше. Поэтому огромное значение приобретает умение концертмейстера мгновенно определять тип аккорда, его разрешение, интервал мелодического скачка, характер тонального родства. При транспонировании знакомого уже произведения, прежде чем начать игру, отчетливо представить себе звучание произведения. Важно мысленно очутиться в новой тональности, вспомнить, как строятся в ней основные аккорды. При транспонировании незнакомого произведения очень важен этап предварительного просмотра нотного текста, во время которого пианисту надо постараться мобилизовать свои аналитические способности и услышать музыку внутренним слухом.

Специфика работы концертмейстера предполагает необходимость обладания таким умением, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная импровизация. Подбор аккомпанемента по слуху является творческим процессом. В этом случае он создает собственный вариант фактуры, что требует от него 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.

II.Особенности работы концертмейстера с хором

Концертмейстер хора – пианист, аккомпанирующий хоровому коллективу на уроках, репетициях и концертах, осуществляющихся под руководством дирижера, а также, при необходимости, помогающий солистам и группам хора разучивать партии в процессе работы над репертуаром.

Концертмейстеру необходимы профессиональные навыки:

1. Уметь читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл произведения, играть аккомпанемент, ясно представляя хоровую партию.

2. Транспонировать нотный текст в пределах кварты.

3. Владеть навыками игры в ансамбле.

4. Читать хоровые партитуры и транспонировать их на 0,5 тона и 1 тон вверх и вниз.

5. Знать основные дирижерские жесты и приемы.

6. Знать основы вокала: постановка голоса, дыхания, фразировку артикуляции, а так же темп и характер произведения, если надо – незаметно подыграть мелодию (хору).

7. Уметь на «слух» подобрать мелодию и аккомпанемент, импровизировать, фактурно (там, где нужно) изобразить заданную тему, подбирать гармоническую основу к теме в простой фактуре.

8. Знать основы музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы грамотно отразить стиль и образный строй произведения.

9. Должен овладеть навыками общения с хоровым коллективом.

10. Помогать дирижеру в распевании участников хора, предлагая различные виды упражнений, а так же задать четкий ритм работы.

Ведь не секрет, что не только от дирижера, но и от профессионализма концертмейстера зависит правильность выбора упражнений.

Пианист следит за жестами дирижера постоянно, поэтому он, зная основы дирижерской техники, умеет играть «по руке» дирижера.

Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями хорового исполнения отличается рядом дополнительных сложностей.

На занятиях хора (на этапе разучивания репертуара) иногда надо показать звучание отдельных голосов в хоровой партитуре и звучание всего музыкального полотна. Здесь нужна способность беглого чтения с листа как с партитуры, так и совмещения хоровой партитуры с аккомпанементом в произведении, при этом необходимо добиться выразительности. Через показ на инструменте концертмейстер обращает внимание на чистоту интонирования, характер звучания, фразировку и ритм.

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации. Играть партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным вокально-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.). Это поможет хористам понять сущность нового произведения.

Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой коллектив во время концерта.

Участие концертмейстера в повседневной работе хорового коллектива требует от него хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. Поэтому уже при первом беглом, но внимательном взгляде на партитуру он должен видеть весь объем фактуры, мгновенно воспринимать и оценивать логику гармонического, тембрового и ритмического содержания произведения, предвидеть движение музыкального материала.

Существуют критерии, которым должен соответствовать концертмейстер-профессионал:

· достигать верного звучания и соотношения голосов в хоре: 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;

Концертная деятельность оказывает огромное влияние на развитие творческого исполнительства концертмейстера.

Хорошо играющий концертмейстер, обладающий широким репертуаром, всегда будет пользоваться в глазах слушателей большим авторитетом.

Работа концертмейстера на занятиях хора.

Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от занятий с вокалистами. Пианист должен овладеть навыками общения с младшим и старшим хоровыми коллективами. Он должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано, уметь задать хору тон, понимать такие приемы как цепное дыхание, вибрато, выразительная дикция и др. Именно концертмейстер помогает дирижеру в распевании участников хора, предлагая различные виды упражнений, а также способствует формированию вокально-хоровых навыков, задавая четкий ритм работы. Подчеркнем, что не только от дирижера, но от профессионализма аккомпаниатора зависит правильность выбора упражнений для распевания хора. Пианисту необходимо постоянно следить за жестами дирижера, поэтому он обязан знать основы дирижерской техники и уметь играть «по руке» дирижера. Важным моментом в работе концертмейстера является умение трансформировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера, порой даже наперекор логике исполнения произведения.

На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания репертуара) иногда нужно показать звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая все или отдельные голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков беглого чтения хоровой партитуры с листа, а также без умения совместить хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении. В процессе такой игры следует добиваться выразительности, создавая образец исполнения для участников хора. Через показ на инструменте аккомпаниатор обращает внимание на чистоту интонирования, характер звучания, фразировку, ритм.

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации, агогику и др. Играть партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным вокально-хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.). Это поможет хористам понять сущность нового произведения.

Особенности учебного процесса в школе таковы, что отдельные занятия концертмейстер проводит с хоровым коллективом без дирижера. При этом пианист должен учитывать такие моменты, как степень знания хористами музыкального материала, диапазон партий, особенности дыхания, интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень развития слуховых и певческих данных детей, их музыкального мышления, художественного воображения и др.

Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним слухом, он в какой-то степени делает видимыми. Неверное движение головы или любой другой необоснованный жест аккомпаниатора может вызвать ошибку в звучании хора: неверное вступление голосов, ошибочный динамический нюанс, неточное взятие дыхания, ритмическое колебание и др. Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой коллектив во время концерта.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.

Для педагога по специальному классу - концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста (инструменталиста) - концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании.