МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Факторы успешности и роль

концертмейстера в подготовке ученика к

концертному (конкурсному) выступлению»

Подготовила:

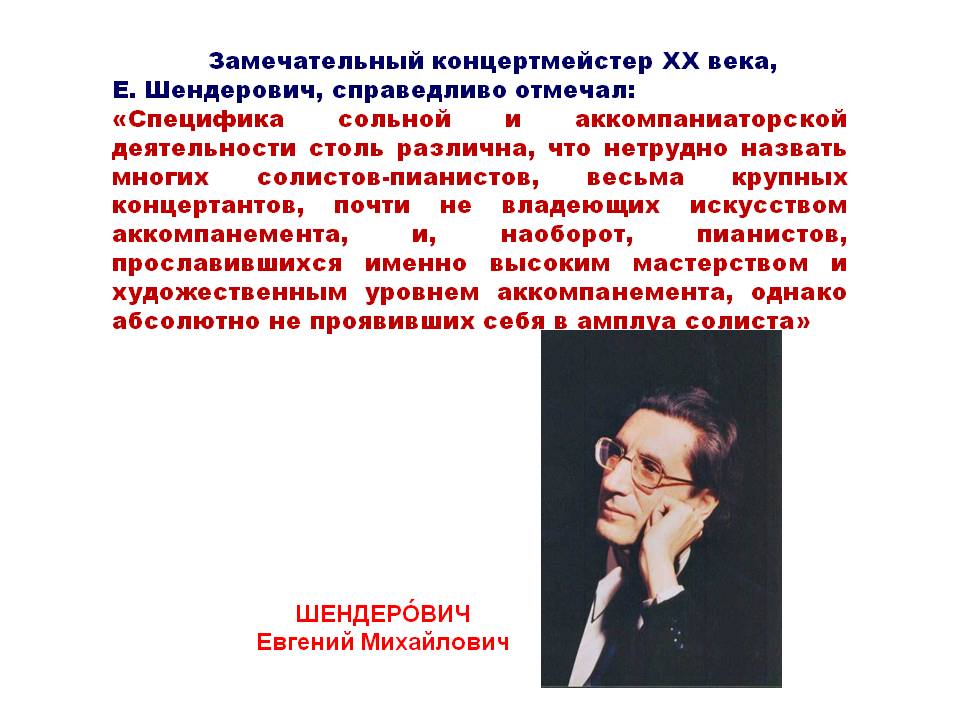
концертмейстер (фортепиано)

МАУ ДО ДШИ «Гармония» г.Пензы

Карелина Ольга Павловна

Пенза

2019

Концертмейстерство это сумма особых свойств личности и узкоспециальных навыков. Это мастерство 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 партии.

Концертмейстер – самая распространенная профессиональная деятельность пианиста. Работа концертмейстера необходима всем: и на занятиях по всем специальностям (кроме собственно пианистов), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в театре, и в хореографии, и на преподавательском уровне (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера и аккомпаниатора не обходятся музыкальные щколы и школы искусств, эстетические и творческие центры, музыкальные и педагогические училища, колледжи, вузы. Несмотря на это, многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. Тема актуальна для всех музыкальных отделений дополнительного образования и всегда рекомендуется для изучения в ДШИ и ДМШ. Концертмейстеру, как это ни странно, важна интуиция, упорство и как результат совместной проделанной работы – успех.

Успех – это следствие упорной работы, определённых затрат энергии. И он зависит от множества факторов, и большинство из них – не внешние, а внутренние. *Успешность* же отражает субъективное переживание и условия достижения успеха. При этом в качестве условий достижения успеха выступают личностные, а не внешние ресурсы (то есть психологические факторы). Это значит, что они напрямую доступны влиянию человека, и непременным условием успешности является психологическая готовность к нему, к осуществлению тех действий, которые будут наиболее эффективными и полезными для работы. У музыки в большей степени, чем у многих других областей человеческой деятельности, есть основания быть причисленной к психологической сфере, и «психологические моменты проникают во все области исследования музыки, так как она сама по себе есть психически обусловленное явление».

Роль концертмейстера в обучении детей игре на музыкальных инструментах в детской школе искусств уникальна. Деятельность этого музыканта и преподавателя учитывает возрастные особенности детского исполнения и поэтому связана с дополнительными сложностями и особой ответственностью. В детской школе искусств концертмейстер – это пианист, помогающий исполнителям разучивать партии и аккомпанирующий им в концертах. Как правило, концертмейстер исполняет аккомпанирующую партию в произведениях, написанных для солирующего инструмента с сопровождением фортепиано. Его работа предполагает глубокое понимание специфики исполнения на солирующем инструменте, умение контролировать качество исполнения, понять причины возникновения недостатков в исполнении и подсказать при необходимости правильный путь к их исправлению. Вместе с преподавателем концертмейстер приобщает ребенка к миру прекрасного, помогает ему выработать навыки игры в ансамбле, развить музыкальность и общую культуру в комфортной психологической среде.

Методическая разработка является попыткой обобщения личного опыта концертмейстера на основе системного изучения научной и методической литературы, связанной с изучением концертмейстерской деятельности в ракурсе системного единства ее базовых и специфических компонентов.

Комплекс психолого-педагогическихи профессиональных

качеств концертмейстера

Концертмейстерское исполнительство является особенным видом практической деятельности музыканта. Ошибочно считать, что оно играет лишь подсобную, служебную роль гармонической и ритмической поддержки партнера. Напротив, концертмейстер в процессе исполнения становится полноправным членом целостного и сплоченного музыкального единства.

В работах Е.Шендеровича, владевшего тонкостями профессии, автору удаётся приблизиться к целостному отражению основных проблем концертмейстерства, и, прежде всего, равноправия пианиста в ансамбле. Творческое содружество концертмейстера и солиста, по его мнению, норма, но, к сожалению, нормой является забывать упоминать о концертмейстерах в рецензиях, очерках, радиопередачах. Е.Шендерович рассматривает деятельность концертмейстера в психологическом срезе и, при всей значимости специфических навыков профессии, на первое место ставит быстроту реакции, обеспечение удобства для солиста, способность «быть «музыкальным лоцманом» - уметь провести «исполнительский корабль» сквозь все возможные рифы». Но, отмечая важность вышеперечисленных способностей, автор не сообщает, являются ли они врождёнными или воспитываются, и если воспитываются, то каким образом. Специфика мастерства концертмейстера в том, что оно требует от пианиста высочайшего уровня владения инструментом, разностороннего музыкально-исполнительского дарования, понимания особенностей игры на инструментах в тех классах, где он работает, а также подлинного артистизма.

Анализируя разнообразие и сходство особенностей работы на различных отделениях, можно выделить несколько базовых *характеристик* деятельности концертмейстера детской школы искусств.

1. *Умение и готовность «быть на втором плане».* Отсутствие этого качества приводит к тому, что аккомпанемент заглушает солиста, нарушает ансамбль и нарушает звуковой баланс.
2. Предельно *точное следование тексту*, соблюдение динамики и агогики.

Умение изменить и облегчить аккомпанемент, написанный композитором без учета технических неудобств пианиста и особенностей фортепианного исполнения. В частности, в процессе разучивания произведения с хором или солистами можно применить метод вычленения сольной партии или хоровой партитуры, сводя фортепианную партию к основным гармоническим и ритмическим функциям. Этот метод предполагает наличие у концертмейстера хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. Исполняя же эти произведения в концертном зале, концертмейстеры должны создать полноценную звучность аккомпанемента, а в переложениях стремиться по возможности к оркестровой масштабности рояля.

1. Совершенно необходимо концертмейстеру является развитое *умение*

читать с листа и транспонировать. При экзамене или на концерте чтение партии с листа и транспонирование почти не встречаются, но в рабочем процессе эти навыки совершенно необходимы.

1. Деятельность концертмейстера часто приближает его по функциям к

дирижеру. Следовательно, ему требуются такие черты, как *дирижерская воля, ритмическая и темповая устойчивость,* умение объединять ансамбль и всю форму исполняемого произведения в целом.

Реализация перечисленных требований возможна лишь при полном взаимодействии концертмейстера с педагогом, при абсолютном профессиональном единстве. Концертмейстер в классе – это помощник, аранжировщик, репетитор, правая рука и единое целое с преподавателем класса, целенаправленно выполняющий свои профессиональные задачи.

Дополним, что концертмейстер должен быть *очень эрудированным музыкантом,* в поле деятельности которого находится огромный и разнообразный репертуар.

Е.А.Пономарева отмечает, что концертмейстер должен иметь профессиональный комплекс, составляющими которого являются:

1. Любовь пианиста к концертмейстерскому исполнительству.
2. Пианистическая оснащенность, без которой невозможно решение музыкальных задач.
3. Чувство партнерства, сопереживания.
4. Умение подчиняться творческой воле солиста, стать с ним единым музыкальным целым, порой в ущерб своим музыкальным амбициям.
5. Знание специфики инструментального и вокального исполнительства: штрихи (у струнников), дыхания (у певцов и духовиков), агогика (у тех и других), тесситура (у вокалиста).
6. Быстрота реакции на сцене во время исполнения.
7. Дирижерское предвидение и предслышание, иногда «спасающие ситуацию» во время публичного концерта.
8. Умение читать разную фактуру, выделяя главное, видеть и различать технические комплексы (арпеджио, гаммы), особенно при чтении с листа.
9. Общая музыкальная эрудиция: из знания музыки, больших

музыкальных накоплений и рождается чувство стиля, меры, вкуса.

Это далеко не полный перечень необходимых профессиональных качеств, необходимых в работе концертмейстера. 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.

Далее проанализируем психологические и педагогические составляющие личности концертмейстера как представителя профессии творческого и интеллектуального труда. Творческие, педагогические, психологические функции тесно переплетаются в деятельности концертмейстера, и их трудно отделить друг от друга как в учебных, так и в концертных и конкурсных ситуациях.

Основным механизмом ансамблевого искусства является творческая *коммуникация*. Главная психологическая особенность деятельности концертмейстера состоит в единстве трех главных компонентов: 1) собственно потребность в ансамблевом общении; 2) высокий эмоциональный тонус на всем его протяжении; 3) стабильные коммуникативные навыки и умения (вербальные и невербальные), гарантирующие успешность творческой деятельности.

Наряду с общительностью в психологии широко исследуется и *эмпатия* (упрощенно можно определить как сопереживание, сонастроенность одного субъекта на другого). С этой позиции творческая деятельность концертмейстера-пианиста является произвольным процессом его эмоционально-смысловой децентрализации, сопровождающейся проникновением в мир партнера по ансамблю. Иными словами, музыкант как бы настраивается на чувства и переживания солиста и повторяет их своим исполнением.

Особую роль в системе психологических особенностей личности концертмейстера-пианиста занимает *уверенность в себе*. Единого понимания сути феномена уверенности до сих пор не существует, хотя на бытовом уровне его признаки понятны. Очевидно, что неуверенный в себе аккомпаниатор сдерживает эмоции из-за тревоги и ощущения недостаточных профессиональных умений.

Важно затронуть и роль воображения в личности концертмейстера. Наличие артистизма немыслимо без воображения. Это основная черта, которая определяет способность человека к творческой деятельности. Развитое воображение создает музыкальные образы, и исполнитель, обретая вдохновение, следует им, продумывает звучание каждой фразы.

Функции концертмейстера носят во многом педагогический характер, так как участие в подборе педагогом программы, совместное разучивание музыкального произведения способствуют развитию индивидуальности и музыкальности солиста. Педагогическая сторона деятельности пианиста требует использования собственного концертмейстерского опыта (выразительное исполнение, которое способствует восприятию формы, метроритма, лада и других средств художественной выразительности), ряда специальных умений и навыков в области смежных исполнительских дисциплин, знаний в сфере психологии и педагогики. Концертмейстер должен обладать чувством профессионального долга, ответственности за художественный результат, культурой общения, проявлять педагогический такт, терпение, оптимизм в решении поставленных задач.

Педагогические вопросы деятельности концертмейстера основываются на всестороннем анализе произведения, определении стилистических особенностей, технических трудностей, исполнительских средств музыкальной выразительности. Концертмейстер обязан ознакомиться с историей создания сочинения, с жанровой и структурной спецификой. Необходимо хорошо знать партию партнера (особенности развития мелодии, ритма, фактурного изложения, динамики развития и пр.), так как фортепианная партия и партия солиста представляют собой единое целое. Профессиональный концертмейстер часто общается с солистом не только посредством музыки, но и посредством слов (коммуникативный аспект педагогической деятельности). Отсюда следует, что он должен ярко и образно говорить о музыке, в ясной, доступной форме делиться всеми необходимыми соображениями, касающимися исполнения сочинения. Значение словесных характеристик велико уже потому, что связанные с содержанием исполняемого сочинения, они способствуют развитию творческой инициативы.

Отметим, что чрезмерная активность аккомпаниатора, выражающаяся в отстаивании своего представления об исполняемом произведении, отрицательно влияет на творческий процесс. Концертмейстеру следует тактично выразить собственную позицию. Антитезой авторитарной манеры общения можно считать безликую пассивность концертмейстера. Отсутствие творческой инициативы не вызывает вдохновения у партнера по ансамблю. Важно придерживаться «золотой середины» в творческом взаимодействии. Опытный концертмейстер, как и чуткий педагог, помогает выступающему устранить эмоциональное напряжение, предконцертное волнение и достигнуть ощущение комфортности сценического выступления. Он создает необходимое эмоциональное состояние, увлекает солиста и помогает ему осмыслить содержание произведения, подводит к предчувствованию кульминации, концентрирует внимание на художественной стороне исполнения, избавляет от излишнего волнения.

Условия и факторы успешного выступления ученика

на сцене (в конкурсе)

Концертное (конкурсное) выступление на сцене – очень ответственный момент не только для начинающего исполнителя, но и для артиста, имеющего за плечами немалый жизненный и исполнительский опыт. Как может концертмейстер помочь справиться с волнением, неуверенностью в своих силах, переживанием за успешность выступления?

Успешность публичного выступления ученика зависит не только от качества его работы над произведениями, но и от его психологической подготовки к общению со слушателями. Ведь как часто приходится педагогу испытывать чувство мучительной неудовлетворенности и разочарования, когда достаточно хорошо подготовленный к концертному произведению ученик со срывами, забыв о художественном образе, музыкальности, отчаянно пытается побороть свой страх, нервозность, исполняет произведения на сцене, забыв задуманное и наработанное за долгое время подготовки.

Сценическое волнение, перерождающееся в панику, испытывают многие ученики. В такой момент игра лишается управления, память подводит, движения зажимаются, ученик путается, и даже хорошо выученное произведение исполняется им не лучшим образом. Удовольствия от такой игры нет, а результат – жестокая психологическая травма, вплоть до нежелания заниматься музыкой дальше.

Концертмейстер может помочь справиться со сценическим (эстрадным) волнением.

Причиной противоречия между желанием музыканта хорошо исполнить произведение и невозможностью сделать это является высокая личная тревожность. Почему же возникает детская тревожность, панический страх, эмоциональный «срыв» при выступлении на сцене?

Корень зла лежит в особенностях взаимоотношений между учеником, нередко родители предъявляют повышенные требования к ребенку, желают, чтобы он несмотря ни на что был бы лучшим и получал только отличные оценки и достигал высоких результатов, чего бы это ему ни стоило. Преподаватель не всегда дает достаточную установку на успех, часто выражает сомнения в доученности исполняемой программы, подбирает завышенный по сложности в техническом и художественном плане репертуар.

Играют роль и личные особенности педагога и родителей. Важна и надежность концертмейстера, уверенность в нем ученика, слаженность и выраженность ансамбля с ним.

Чем выше удовлетворенность ученика своим обучением музыке, тем сильнее его возможность реализовать себя в музыкально-исполнительской деятельности и, соответственно, тем ниже будет его тревожность. Напротив, страх перед наказанием, заниженная самооценка, раздражительность педагога и концертмейстера, создают подъем личной тревожности ребенка. Умение тонко чувствовать настроение ученика в трудный момент, поддержать его при подготовке к концерту и непосредственно перед ним, помогают снизить волнение и тревожность ученика.

Таким образом, улучшение качества исполнения на концертном или конкурсном выступлении возможно лишь в едином комплексе: ученик – родитель – преподаватель - концертмейстер. Порой недостаточный контроль со стороны родителей или попросту их безразличное отношение к музыкальным занятиям подростка, также создают моменты тревожности.

Пробудить у ученика подлинный интерес к музыке, повысить эффективность занятий возможно только если и дома, и на уроке царит дух любви и взаимного уважения уважение. Одной из распространенных причин волнения является страх перед неудачей. Ребенок беззащитен на сцене, и даже невинное на первый взгляд замечание о возможном провале может повлиять на успех. Однако ученик в нашем случае выходит на сцену не один, а играет в ансамбле с более опытным и взрослым музыкантом. А этот факт должен только придавать ученику уверенности в том, что в любой непредвиденной ситуации концертмейстер всегда выручит, поддержит. Опытный концертмейстер может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста, как перед выступлением, так и во время самого выступления. Лучшее средство для этого - сама музыка: особо выразительная игра, повышенный тонус исполнения передаются партнеру и помогают ему обрести уверенность, психологическую, а затем и мышечную свободу.

У неопытных юных музыкантов от волнения часто происходит «выпадение» текста из памяти, так называемый «провал» памяти, хотя не застрахованы от этого и большие мастера сцены. И дело здесь не в недостаточно тренированной памяти. Исполнители волнуются оттого, что боятся забыть, а забывают же оттого, что волнуются. Вот почему так важно справиться со сценическим волнением.

На помощь придет уверенность. Если произведение по-настоящему выучено, отработано и сбалансированно по звуку и другим музыкальным параметрам с концертмейстером, а также если ученик уверен в своем партнере – никаких «провалов» быть не должно.

Острота сценического волнения тесно связана и с возрастом учащихся. Так, дети младшего возраста, как правило, с удовольствием играют при посторонних. Становясь подростками, они начинают испытывать страх перед публичными выступлениями, у них появляется чувство ответственности и растет взыскательность к себе. Первые волнения проявляются в возрасте 10- 11 лет. «Концертное волнение» довольно определенно выявляется к 14-15 годам, примерно к переходному возрасту.

Для педагога чрезвычайно важно помочь ребенку справиться с неуверенностью в себе. Действенным способом, является установка ученика на умение сконцентрироваться на самом исполняемом произведении. Преподавателю и концертмейстеру необходимо, прежде всего, помочь раскрыть в ученике увлеченность творческими, художественными задачами непреодолимое стремление к воплощению исполнительского замысла композитора, что является основным побудителем творческого вдохновения и средством преодоления эстрадного волнения. Необходимо сконцентрировать внимание ученика на «художественной задаче», «забыть» про слушателей, играть «для себя», погрузиться в исполняемую музыку. Коротко остановимся на некоторых рекомендациях по подготовке к выступлению. Накануне концерта лучше погулять, отдохнуть, чуть раньше лечь спать. Много заниматься в этот день не стоит. Играть нужно в сдержанном темпе, в средней звучности, «не выкладываться», беречь силы и эмоции для выступления. Можно почитать с листа, поиграть что-то из«старого», разыграться на гаммах, этюдах. И не нужно играть произведение целиком, лучше, по совету Святослава Рихтера, оставить целостное исполнение до выступления. Полезно просмотреть исполняемое произведение по нотам. Таким образом приобретается целостность и единство осознания формы произведений.

На различных этапах психологической подготовки к публичному выступлению полезны различные варианты аутогенной тренировки. Наиболее оправдавшей себя в предконцертный период является установка не на результат выступления в виде награды, а на процесс его достижения. Это установки на то, что делать, как делать, когда делать. Особенно неблагоприятны контрастные мысли либо о великих достижениях, либо о неудаче. Для снятия и ослабления эмоциональной напряженности, возникающей в предконцертной ситуации, полезно вводить какое-либо отвлекающее задание, которое в принудительном порядке переводит активность ученика в рамки другой деятельности (например, комплекс несложных дыхательных и физических упражнений).

Можно использовать и отдельные когнитивные методы. Один из нихоснован на том, что две мысли не могут существовать одновременно, и нежелательная мысль вытесняется новой, заранее подготовленной и отрепетированной. Эта мысль должна быть обязательно позитивной, и применяться с единственной целью – вытеснить нежелательную мысль.

Общение с учениками и коллегами в музыкальной атмосфере на конкурсах – это всегда сопереживание. Отражение эмоций своих учеников, совместное волнение, установка на исполнение общих задач – важное условие установления нужных контактов. Особенно это продуктивно в ситуациях успеха, ведь известно, что люди, а тем более дети, склонны неосознанно испытывать чувство признательности к тем, кто хотя бы раз присутствовал при их успехе, сопереживал им в минуты триумфа. Как считают психологи, успех нужно закреплять. Нужно чаще давать возможность ученикам демонстрировать свои умения, свои достижения в выбранном деле. Для этого следует использовать любую возможность исполнять выученные произведения в детских садах, школах, на родительских собраниях, тематических концертах, не говоря уже об аттестационных мероприятиях. Участие в конкурсах – лучший учитель. Никакие разъяснения и советы не заменят собственного опыта участия в столь ответственных мероприятиях.

Перед выступлением ученику необходимо помочь в поиске лучших способов подготовки к выступлению. Это и режим дня, и целесообразность сна, и норма питания в день выступления; все то, что способствует лучшему восстановлению детского организма. Важно, чтобы ученик видел: педагог стремится всячески помочь ему выступить как можно лучше.

Творческая деятельность концертмейстера объединяет исполнительскую, педагогическую, организационную составляющие, причем музыка выступает в качестве реального самостоятельного художественного процесса. В процессе работы над музыкальным произведением и его концертного или экзаменационного исполнения солист и концертмейстер представляют собой целостное, неделимое музыкально единство.

C:\Users\Admin\Desktop\Аттестация - апрель 2020\Карелина О.П\nastol.com.ua-30381.jpg

Концертмейстерство – это в первую очередь любовь к музыке, а музыка вымывает прочь из души всю пыль повседневной жизни. И следует сказать, что концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания. Выбирая эту профессию, нужно обладать многими качествами, во-первых, очень любить выступать на сцене, у концертмейстера не должно быть боязни сцены. Обязательно такое умение, как схватывать на «лету» мелодии, склеивать пропущенные места, если вдруг солист пропустил какое-то место в пьесе. Любить общаться с людьми, особенно важен союз концертмейстера и педагога. Наличие технических резервов: резерва беглости, резерва выносливости, резерва силы и т.д. Если вы выбираете эту профессию, как основную, нужно быть готовым к тому, что, как правило, это означает быть на вторых ролях, умение слушать, играть с партнером – очень важная деталь профессионального мастерства концертмейстера, который с детства привык к индивидуальным занятиям, как единственно возможной форме работы.

Большинство людей либо не знают, что это такое, либо считают, что концертмейстеры мало что делают. Быть на втором плане и в тоже время усиленно трудиться, причём работать иногда приходится и все выходные, особенно если в понедельник концерт, нужно постоянно разыгрываться, разучивать произведения.

Однако работа концертмейстера уникальна и увлекательна, его роль в учебном процессе детских школ искусств неоспоримо велика, а владение в совершенстве «комплексом концертмейстера», «факторами успешности» повышает востребованность пианиста в разных сферах музыкальной деятельности от домашнего музицирования до музыкального исполнительства.

Насколько не был бы хорош солист, если ему аккомпанирует не очень грамотный концертмейстер – ничего хорошего не будет. Это как у художника – если кисти и краски плохие – красивой картины не получится. Непрерывный труд, и минимум признания - вот что такое профессия концертмейстера. Естественное сопереживание возникает как результат непрерывного контакта партнеров, их взаимопонимания и согласия, что тоже приводит нас к выводу о том, что «человек – концертмейстер» должен понимать и «чувствовать» любого партнера не смотря ни на что!

Рекомендуемая литература

1.Аккомпанемент вокальных и инструментальных произведений в классе фортепиано. Примерная программа для ДШИ/ Сост. Е.Пономарева. - М., 2006.

2.Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л.:

Музыка, 1974. – 301 с.

3.Боровкова С. Об особенностях концертмейстерской деятельности.–Лангепас, 2012.

4. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.:Педагогика, 1987. – 344 с.

5. Калинина, В.Д. Базовые компоненты и профессиональная спецификация в творческой деятельности концертмейстера-пианиста: дис. ... канд. иск. / В.Д. Калинина. – Саратов, 2015. – 207 с.

6.Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М.:Просвещение, 1987. – 190 с.

7. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера. - М., 2001.

8. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – 444 с.

9. Музыкальная энциклопедия https://rus-music-enc.slovaronline.com/

10.Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. М.: Музыка, 1996

11. Шендерович, Е.М. Об искусстве аккомпанемента / Е.М. Шендерович /