Государственное образовательное бюджетное учреждение
дополнительного образования детей
Иркутская областная детская школа искусств

Методическая разработка

«Особенности работы концертмейстера с детским хоровым коллективом»

Разработчики:

Пламеневская Светлана Юрьевна – концертмейстер Иркутской областной ДШИ

Тульчина Светлана Анатольевна – концертмейстер Иркутской областной ДШИ

Иркутск

2024

Содержание

Введение.
Историческая справка 3

Роль концертмейстера в творческом процессе 4

Необходимые исполнительские умения и навыки концертмейстера в работе с хоровым коллективом 5

Работа с фортепианной фактурой и нотным текстом 8

Заключение 9

Список использованной литературы 10

Введение

Историческая справка

Концертмейстерство – одна из базовых и самых востребованных профессий в музыкальном обществе. Концертмейстером называется музыкант, исполняющий сопровождение солисту, ансамблю или хору (это в узком смысле слова, так как функции концертмейстера намного разнообразнее и сложнее, чем просто музыкальное сопровождение).

Сам термин «концертмейстер» - в переводе с немецкого «мастер оркестра» - упоминается ещё в XVI веке. Изначально он имел отношение к первому скрипачу оркестра, способному заменить капельмейстера. В наше время концертмейстер оркестра играет роль руководителя группы оркестрантов, даёт настройку оркестру перед концертом, отмечает партитуры штрихами.

Понятие «концертмейстера» как «аккомпаниатора солистам» появилось лишь в XVIII веке. В своём теоретическом труде «Опыт правильного способа игры на клависине» Карл Филипп Эммануил Бах употребляет слово «концертмейстер», обозначает его задачи и формулирует правила. По его мнению, концертмейстер должен «...хорошо разбираться в произведении и строить своё исполнение в соответствии с содержанием пьесы, с характером её звучания, составом исполнителей, особенно с трактовкой главной партии, с характером инструментов или голосов, с размерами помещения, с составом аудитории и т.д., с величайшей скромностью он должен стараться помочь достигнуть желаемого успеха всем, кому он аккомпанирует. Концертмейстер, не должен переоценивать свою учёность и никогда не забывать, что хороший аккомпанемент оживляет исполнение произведения, и что, наоборот, самый лучший исполнитель теряет из-за плохого сопровождения».

Творчество Моцарта, Гайдна, Бетховена вывело значение концертмейстера на новые «профессиональные рельсы». В творчестве Бетховена образ концертмейстера окончательно сформировался в тех основных чертах, которые остаются основополагающими и поныне. А концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства, появился во второй половине XIX века, в расцвет романтической камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики.

Роль концертмейстера в творческом процессе

В настоящее время роль концертмейстера подразумевает не только музыкальное сопровождение солиста или хора. Это сложная многогранная деятельность, совмещающие элементы исполнительского мастерства, педагогики, умения психологической поддержки исполнителей как на репетиции, так и непосредственно перед выступление на сцене. Это прежде всего относится к работе с детьми, с детским хоровым коллективом.

От деятельности концертмейстера существенным образом зависит весь творческий процесс работы над произведением. Его роль может меняться от пассивной (когда на уроке «царит» преподаватель) к активной, и даже лидирующей, когда концертмейстер берет на себя частично или полностью роль руководителя творческого процесса. Зачастую именно концертмейстер знакомит учащегося или коллектив хора с музыкальным произведением, убедительно позиционирует своё отношение, свою трактовку. В этом случае он знакомит детей с образной сферой произведения, его стилистическими особенностями, даёт ассоциативную подсказку, знакомит с эпохой создания произведения, с «творческим лицом» композитора и так далее. В процессе этого общения формируется наиболее полное представление учеников о данном произведении, обогащается их музыкально-культурный опыт и профессиональные

качества. Новые знания могут (и должны!) увлечь учеников, захватить их внимание и вызвать желание к дальнейшему познанию и обучению.

Огромную роль в этом играет совместная ансамблевая деятельность, где концертмейстер и исполнители находятся в едином психоэмоциональном поле, в общем творческом процессе – на одной эмоциональной волне. Таким образом достигается особое ощущение эмоционального подъёма, творческой свободы и, как результат, эстетического удовольствия от процесса. На этой «благодатной почве» происходит развитие общих способностей юных музыкантов, воспитываются такие качества, как музыкальный вкус, чувство меры, тонкость, гибкость, глубина исполнения, ощущение формы, чувство единого целого и т.д. (то есть того, что нельзя просчитать, а можно лишь уловить, интуитивно прочувствовать).

Концертмейстер, работая с детским хоровым коллективом собственными силами, обеспечивает взаимопонимание внутри ансамбля, компенсируя какие-то недостатки исполнения учащихся своим мастерством, тактом, интуицией, таким образом поддерживая детский коллектив. От его пианистического мастерства, опыта зависит чувство уверенности всего коллектива. Особенно сближает концертмейстера с детским хором такая форма работы, как выступление на концертах, конкурсах, творческие поездки и так далее.

Необходимые исполнительские умения и навыки концертмейстера в работе с хоровым коллективом

Для успешной работы с хором концертмейстер должен обладать необходимым исполнительским мастерством, хорошей пианистической техникой, музыкальной памятью, творческими способностями, эмоционально-волевыми качествами, широким кругозором, быть

образованным, грамотным специалистом. Профессия концертмейстера хора наиболее трудоёмкая и специализированная. В настоящее время роль концертмейстера подразумевает не только музыкальное сопровождение солиста или хора. Это сложная, многогранная деятельность, совмещающая элементы исполнительского мастерства, педагогики, навыки психологической поддержки детей и подростков.

Концертмейстер должен работать как с хором, так и с его отдельными группами, солистами, свободно читать хоровую партитуру. Концертмейстеру необходимо подчиняться воле хормейстера, понимать, чутко улавливать жест, отвечая на его мануальный язык. Бывает, что во время исполнения концертмейстеру недостаточно периферийного зрения для контакта с дирижёрским жестом. Тогда пианист должен уметь применить технику быстрых зрительных переключений от нотного текста на дирижёра и обратно.

Концертмейстер совместно с руководителем хора участвует в проведении учебных занятий, помогает организовывать работу хора на репетициях, помогает в разучивании партий, в выборе репертуара, в подготовке к концертному выступлению.

Совместная работа хормейстера и концертмейстера позволяет успешно решать исполнительские задачи, обозначать темпы, штрихи, нюансировку, стилистические особенности, что в конце концов позволит наиболее полно раскрыть художественный образ произведения, достигнуть максимальной выразительности. При этом сам концертмейстер должен уметь при необходимости облегчить фактуру, правильно подобрать педализацию, аппликатуру, проанализировать все партии хора.

Наряду с хорошим техническим оснащением, необходимым качеством в работе концертмейстера является умение бегло читать с листа. Этот навык позволит воспринимать музыкальный материал в целом, «охватить» его,

почувствовать динамику развития, уловить смену темпа, фактуры, ритма, и так далее. Умение транспонировать нотный текст также нередко пригождается для поиска удобной исполнительской тесситуры.

Концертмейстер должен свободно владеть навыками игры в ансамбле, знать основные дирижёрские жесты и приёмы, знать основы вокала (постановка голоса, дыхания, артикуляции); при необходимости подхватить (подыграть) мелодию солиста, подсказать слова, поддержать динамикой, настроением и характером игры, если нужно – компенсировать темп.

Аккомпанируя хору, концертмейстер должен помнить о голосовой, певческой природе хорового звука и никогда не форсировать звук, даже если хор исполняет forte. Звучание фортепиано должно быть певучим, преодолевающим свою «молоточковую» природу. А в тех случаях, когда нотный текст является переложением оркестровой партитуры, фортепиано призвано имитировать оркестровые тембры через тембровые возможности фортепиано.

Концертмейстер, изучая хоровое произведение, должен учитывать различную степень трудности аккомпанемента. Не редко бывает, что «прозрачная» партитура представляется слишком лёгкой для исполнения, а на деле является трудной с точки зрения искусства аккомпанемента. Такая фортепианная партитура требует от концертмейстера абсолютного слияния (ритмического, динамического, тембровового, эмоционального) с хором. Концертмейстеру необходимо учитывать и уметь грамотно пользоваться различными видами фактуры сопровождения: гармоническая поддержка хора, чередование баса и аккордов, аккордовая пульсация, различные гармонические фигурации, дублирование вокальной партии и так далее. Сольные фортепианные фрагменты (вступления, проигрыши) должны гармонично «врастать» в произведение, не выбиваясь из картины в целом.

Работа с фортепианной фактурой и нотным текстом

В репертуар детского хора входят классические, джазовые произведения, переложения, отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов и народная музыка, а также приходиться работать и с клавирами, цифровками. Концертмейстер хора должен уметь отредактировать для себя неудобный аккомпанемент, найти удобную фактуру и сделать гармонизацию мелодии, придумать вступление и окончание, если это необходимо, импровизировать сопровождение к музыкальным распевкам. Нередко в куплетных песнях требуется варьирование фактуры, динамическое развитие к смысловой кульминации, все это должен уметь концертмейстер.

При работе с группами необходимо играть более прозрачную фактуру, сохраняя гармоническую основу, а на сводных репетициях давать более плотную фактуру, ритмически наполняя и поддерживая эмоциональный настрой хора.

При разучивании a capella нужна гармоническая поддержка, а у младших школьников ещё не развит внутренний слух, и поэтому важно, чтобы мелодическая линия запоминалась в гармоническом окружении, формировались ладофункциональные представления.

Такая работа с фактурой требует от концертмейстера 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 концертмейстер должен постоянно стремиться своим максимально эмоциональным и стилистически точным исполнением – увлечь учащихся хорового класса.

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

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.

Исполняя хоровую партитуру, пианисту необходимо мысленно пропевать текст, представляя в воображении тембр хоровых голосов и все детали исполнения. Важно, чтобы при исполнении хоровой партитуры он прослушивал по горизонтали всю музыкальную ткань произведения: при широком расположении хоровых аккордов, дублированным движении хоровых партий и т. д. Концертмейстер встречается с необходимостью быстрой ориентировки в отборе главного и второстепенного музыкального материала. 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.

Одним из самых главных навыков работы концертмейстера является – умение быстро ориентироваться в тексте. Концертмейстер должен уяснить строение музыкальной формы произведения в целом, включая анализ строф поэтического текста.

Заключение

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, знанием основ певческого искусства, специальными музыкальными навыками по чтению и транспонированию различных партитур,

способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних теоретических знаний и умений (гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики).

Для руководителя хора, концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоёвывается постоянной творческой собранностью, исполнительностью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с хоровым коллективом, в собственном музыкальном совершенствовании.

Список использованной литературы:

1. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента//О мастерстве ансамблиста. Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.
2. Готлиб А. Заметки о чтении с листа/А. Готлиб. – М.: Сов. музыка, 1958. – № 3. – С. 104-106.
3. Кубанцева Е. И. «Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором» // «Музыка в школе» - 2001.-№5.
4. Мур Д. «Певец и аккомпаниатор» // М.; 1997.
5. Шендерович Е. М. «В концертмейстерском классе: размышления педагога» // М.; 1996.