

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств города Югорска»

РАССМОТРЕНО
Методическим объединением
МБУ ДО «Детская школа искусств»
«Фортепиано»
Протокол от 15.10.2017 №2

**Методический доклад:
«Подготовка учащихся к конкурсной деятельности.
Работа концертмейстера.»**

»

Автор:
Могуш Л.А., концертмейстер

г. Югорск, 2017

Содержание

1. Пояснительная записка (введение)
2. Основная часть
3. Заключение
4. Список использованных информационных источников

1. Пояснительная записка (введение)

Моя работа, как концертмейстера, представляет собой весьма ответственную сферу деятельности. Мои профессиональные качества складываются на основе сочетания чисто пианистических навыков, музыкально-теоретических знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании, глубокого знания аранжировки и фонограммописи, владения музыкально-компьютерными технологиями, что является и темой моего самообразования.

2. Основная часть

Выбирая эту профессию, нужно обладать многими качествами. Во-первых, очень любить выступать на сцене. Во-вторых, любить общаться с детьми. 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. Если я выбрала эту профессию как основную, значит - я готова к тому, чтобы быть на вторых ролях.

Большинство людей либо не знают, что это такое, либо считают, что концертмейстеры мало что делают. Быть на втором плане и в то же время усиленно трудиться, причем работать приходится и все выходные, нужно постоянно разыгрываться, разучивать произведения, делать аранжировки, писать фонограммы. Непрерывный труд и минимум признания – вот что такое профессия концертмейстера.

Я владею инструментом и считаю себя хорошим ансамблистом, о чем говорят достижения мои, как концертмейстера, проиллюстрированные на выставке и в портфолио. Я могу поступиться своим сольным могуществом в пользу менее опытного партнера – ученика, умею заниматься в отсутствие преподавателя и точно выполняю его рекомендации.

Работая концертмейстером, а это уже более 22 лет, я постоянно знакомлюсь с новыми произведениями, все время расширяю свой кругозор, расту как личность, и главное, никогда не теряю интерес к своей работе.

Существует множество различных форм исполнительской практики: выступления на концертах, участие в конкурсах, концертмейстерская работа на педагогической практике. Но сегодня мы с Владиленом Валерьевичем обращаемся в нашей работе к подготовительному этапу к конкурсам.

Одной из главных задач на данном этапе является моя плодотворная работа с солистом или ансамблем, в процессе которой происходит овладение сложным искусством общения друг с другом.

Работа концертмейстера с солистом или коллективом над музыкальным произведением – процесс многоплановый. Чтобы воплотить в исполнении идейно-художественный замысел композитора, я провожу большую предварительную работу: выявляю эмоционально-смысловое содержание сочинения (путем прослушивания оригинала, или самостоятельного проигрывания партитуры), определяю трудности, которые могут возникнуть при его разучивании и методы их исправления, составляю исполнительский план. Стараюсь мобилизовать свои умения и навыки на раскрытие авторского замысла, нахожу выразительные исполнительские средства, создаю индивидуальную исполнительскую трактовку произведения, адекватную намерениям композитора. Для этого я тщательно анализирую произведение, это помогает развить представление о художественном содержании даже хорошо знакомого произведения, потому что моя основная задача – создание целостного художественного образа.

На долю концертмейстеров выпадают подчас такие сложные художественные задачи и такие большие эмоционально-физические нагрузки, с которыми успешно справится, оказывается не под силу даже очень квалифицированному музыканту.

Например, при чтении с листа фортепианной партии, я иногда оказываюсь в очень нелегком положении. Мой коллега, преподаватель класса духовых инструментов Тарасов А.А., с которым я так же веду совместную концертмейстерскую работу, перелаживает оригинальные произведения в компьютерной программе нотаторе – FINALE, с транспонированием под нужный ему инструмент, что сказывается для пианиста в неудобстве исполнения по чисто фортепианной фактуре. Или зачастую композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в работе над клавиром не учитывают технические удобства пианиста, перенасыщая фортепианную партию значительными сложностями, что выражается в преувеличенном диапазоне и в количестве звуков в аккорде, во внезапной смене далеких регистров и в быстрых аккордовых пассажах.

Поэтому задача концертмейстера при игре «адаптировать» текст, приспособив его к рукам, так сказать «на ходу», в процессе игры. Мне в таких случаях как бы приходится делать еще одну, собственную транскрипцию фортепианных переложений. И вот здесь возникает проблема: что выпустить, что оставить. Считаю, что лучше большим пожертвовать, но не дать себе «увязнуть» в фактуре, нарушив тем самым темп и метроритм произведения, а вместе с тем и форму.

Часто бывает (особенно в работе с вокалистами), когда преподаватель выбирает музыкальный материал, где отсутствует партия аккомпанемента. В таких случаях приходится подбирать гармонию по слуху, сразу определяя жанр, стиль, фактуру аккомпанемента, чем зачастую многие пианисты не владеют, умея лишь хорошо и качественно отыгрывать текст по нотам.

Аккомпанемент является неотъемлемой частью произведения и нельзя его рассматривать только как ритмическое сопровождение, облегчающее исполнение мелодии. Подбор аккомпанемента влияет на качество музыкальной постановки, он может способствовать успеху или быть причиной неудачи.

Когда я играю, я слышу в основном мелодию, которой аккомпанирую, а не свой аккомпанемент. Многие после прохождения обучения по специальности "фортепиано" идут в концертмейстеры, но не многие понимают, что эта профессия требует особого слуха и восприятия. Пианист играет как он чувствует, а концертмейстер должен слышать мелодию и воплотить в аккомпанементе весь замысел композитора и свое восприятие этой музыки.

При этом необходимо учитывать и то, что когда ты находишься за фортепиано - воспринимается ложной звуковой баланс, потому что аккомпаниатор слышит партнера хуже всех, ибо тот чаще всего стоит к нему спиной. Поэтому у хорошего концертмейстера должны быть еще и звукорежиссерские навыки.

Сейчас немного о самом выступлении. Когда я выхожу на сцену с коллективом или солистом, где нет преподавателя, где нет возможности переиграть произведение, начать заново, и т.д., я несу полную ответственность не только перед слушателем, перед автором сочинения, перед преподавателем, самой собой, но, наконец, и перед партнером.

Овладение музыкальным произведением вовсе не дает гарантии того, что во время выступления все пройдет гладко, как по маслу. В практике довольно часто приходится встречаться с досадными случаями срывов в момент выступления, поэтому я должна быть хорошо подготовлена к публичному показу произведения уже в репетиционный период.

Я должна уметь быстро перестроиться по ходу исполнения, быть готовой мгновенно принимать творческие решения, спасать при необходимости ситуацию.

А ведь случается всякое: концертмейстер загнал темп или, наоборот, затянул его, не дал солисту взять дыхание, потому что забыл в нужном месте сделать паузу. Так что концертмейстер – профессия серьезная.

Известно, что перед концертом может возникнуть нервная обстановка. И хотя я сама сцены абсолютно не боюсь и не стесняюсь, моя задача – мобилизовать свои силы на преодоление чувства страха и волнения у партнера, настроить психологически, быть требовательной к себе, чрезвычайно внимательной, при этом сохранять творческую индивидуальность свою и солиста – исполнителя. Потому что мое эмоциональное состояние, настроение и мой темперамент влияют на исполнительский процесс в целом.

Музыкальные образы, которые я понимаю в силу своей профессии и слышу внутренним слухом, стараюсь делать видимыми. Неправильное движение головы или любой другой мой жест, может вызвать ошибку у солиста: неверное вступление, ошибочный динамический нюанс, и т.д. И поэтому я всегда беру на себя роль ведущего и, следуя выработанной годами концепции, помогаю партнерам, вселяя чувство уверенности, стараясь не подавлять солиста, а сохранять его индивидуальность. Помогаю преодолевать все трудности, возникающие в процессе выступления: проблемы дыхания, фразировки, звуковедения, ритмических особенностей произведения. Потому что я – опора для солиста, его гармоническая основа и фактурное богатство.

3. Заключение

Формула успеха для меня – единство музыкальных взглядов ученика, педагога и меня.

Вся наша подготовительная работа, по сути, направляется на достижение оптимального концертного состояния и донесение до слушателя наилучшего из возможных вариантов исполнения – живого и одухотворенного.

А как мы это делаем, Вы сейчас увидите на нашем открытом уроке с ансамблем ударных инструментов «Югорский драмс», лауреатом окружных, зональных, региональных и городских музыкальных конкурсов. Портфолио и дипломы коллектива представлено на нашей выставке. В настоящее время мы проходим подготовку к предстоящему финальному этапу фестиваля «Северное сияние» и зональному конкурсу ансамблей в г. Нягань. Репертуар наш разнообразный по жанру: классическое произведение – «Танец с саблями» А. Хачатуряна, джазовое – «5-4» П. Дезмонда и эстрадного направления – «Карнавал», с которым мы и будем проводить сегодняшнюю работу.