

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская музыкальная школа г. Гулькевичи

Методическое сообщение представлено на методической конференции
преподавателей ДМШ, ДШИ Кропоткинского ЗМО на тему
«Традиции и новаторство»

Методическое сообщение на тему

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА С ХОРОМ МАЛЬЧИКОВ»

Методическая работа
концертмейстера высшей квалификационной категории
Чуприна Людмилы Васильевны

10.01.2020

Отзыв

на методическое сообщение Чуприна Людмилы Васильевны,
концертмейстера высшей квалификационной категории
МБУ ДО ДМШ г. Гулькевичи.

Методическое сообщение представлено на зональной методической
конференции преподавателей и концертмейстеров ДМШ и ДШИ
Кропоткинского ЗМО
«Традиции и новаторство»
от 10.01.2020 г.

Тема методического сообщения: «Особенности работы концертмейстера с
хором мальчиков»

Актуальность темы методического сообщения Чуприна Л.В. состоит в том, что Людмила Васильевна на протяжении 7 лет является незаменимым концертмейстером Образцового хора мальчиков «Аллегро», который является неоднократным лауреатом краевых, всероссийских и международных конкурсов. В сообщении достаточно широко и подробно раскрыта профессиональная деятельность пианиста концертмейстера в музыкальной школе при работе с хором мальчиков. В своем выступлении Людмила Васильевна, опираясь на свой собственный опыт, изложила несколько главных аспектов специфики работы концертмейстера с хором мальчиков. Работа с хором мальчиков направлена на воспитание в детях желания получать музыкальное образование, развитию способностей, интересов. Людмила Васильевна, отметила, что целесообразно занятия с мальчиками проводить в быстром темпе и часто сменяя задания. Ребят нужно все время удивлять, открывать что-то новое. Нельзя, чтобы им становилось скучно и неинтересно, потому что они сразу найдут себе развлечения:

Методическое сообщение очень интересно и полезно для концертмейстеров, работающих с хором мальчиков ДМШ и ДШИ и соответствует теме и нормативным требованиям предъявляемым к данной форме методической работе.

Концертмейстер высшей
квалификационной категории
МБУ ДО ДМШ им Г. Свиридова г. Кропоткин

О.Н. Черникова

Председатель Кропоткинского ЗМО
Директор МБУ ДО ДМШ № 1
им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин

В.В. Петров

План:

I. Вступительное слово.

Обоснование темы, цели и задач сообщения.

II. Основная часть:

1. Роль концертмейстера в работе с хором мальчиков.

III. Заключение.

I. Работа концертмейстера занимает значительное место в повседневной профессиональной деятельности пианиста. Концертмейстер — это универсальный пианист, который должен владеть обширным объёмом знаний в области музыки. Особенность концертмейстерской деятельности является её многогранность, предопределяющая необходимость решения разнообразных творческих задач. Хоровое искусство в наше время среди детей и подростков - совершенно не популярное занятие. Привлечь ребенка в хор, особенно мальчика, практически невозможно. Чтобы сберечь русские хоровые традиции и сохранить этот вид творческой деятельности, необходимо приложить немало усилий руководителю хора и концертмейстеру. Для этого хормейстер и концертмейстер должны вместе двигаться в одном направлении и стать единым творческим организмом. К сожалению, не все руководители хоров считают концертмейстера полноправным коллегой и не ценят его труд.

Хотя концертмейстеру необходимо знать не только свою специализацию (хорошо играть на инструменте, прекрасно читать с листа, транспонировать, подбирать по слуху, делать аранжировки), но и владеть знаниями, необходимыми для работы с инструменталистами, вокалистами и хорами II. Работа с хором мальчиков направлена на воспитание в детях желания получать музыкальное образование, развитию способностей, интересов, а также эмоциональному и духовному развитию подрастающего поколения, профессиональному самоопределению. И наконец, участие в масштабном музыкальном действе — это праздник. Этот способствует пропаганде музыкального искусства, развитию культурных связей между народами.

Главное в работе — определить роль в творческом союзе между коллективом и концертмейстером, сотрудничество, которое будет направлено на раскрытие художественного образа каждого музыкального произведения.

Для результативной работы с хором мальчиков концертмейстеру требуется обладать хорошим навыком чтения с листа фортепианных партий и хоровых партитур, знать и понимать основные дирижерские жесты, основы певческого дыхания и постановки голоса, пользоваться психологическими приёмами для общения в коллективе мальчиков.

Концертмейстер обязан владеть различными приёмами игры, разнообразием туче, музыкальной памятью, педализацией, богатством нюансировки, развитым чувством ритма, стиля. Концертмейстеру необходимо уделить внимание анализу работы над фортепианной партией и собственно исполнительской деятельности; рассмотреть процесс взаимодействия концертмейстера с руководителем коллектива (дирижера) и самого коллектива.

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, vibrato, 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. 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.

Важно для концертмейстера формировать творческую самореализацию учащихся и преподавателей в концертной деятельности посредством развития концертмейстерских навыков.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:

1. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкально-исполнительской деятельности.
2. Развитие музыкально-творческих способностей концертмейстера, музыкальной памяти, музыкального мышления, восприятия, эмоционально-волевых качеств. Ведь концертмейстеру приходится приспосабливаться к творческой манере многих преподавателей. Многообразие требований заставляет обращать большое внимание на повышение профессиональной компетентности.

Концертмейстеру необходимо применять следующие принципы:

- взаимное доверие всех участников процесса;
- соблюдение всеми этических и моральных норм;
- сотрудничество и взаимосвязь учеников, преподавателей и концертмейстера;
- активного участия всех в свободно согласованной учебной концертной деятельности, ведущей к намеченным результатам.
- принцип алгоритмизации, как показатель последовательности и систематичности процесса перспективных целей и задач (от занятия к занятию).

В многогранной и разнообразной деятельности концертмейстера работа с хоровым коллективом представляется особенно сложной. Концертмейстер

играет под управлением дирижера, подражает звучанию хора, слышит многоголосье и читает партитуры.

Регулярные репетиции с коллективами помогают чувствовать партнёров. А свободное и гибкое владение фортепианной партией становится поддержкой для исполнителей и дирижеров.

Совместная концертная деятельность раскрывает и у детей личностный потенциал, воспитывает в них интерес к учёбе, стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. Готовят учащихся к профессиональной деятельности с учётом модернизации и инновационного развития страны. Для тех детей, для кого музыкальное образование имеет эстетическое направление, концертная деятельность приносит радость. Совместная работа позволяет установить отношения делового сотрудничества младших и старших, что может быть очень значимо для детей с заниженной самооценкой, неуверенностью в себе, неразвитыми коммуникативными умениями и навыками, даёт возможность научиться общению в группе (социуме), путешествовать по миру и получать массу новых знаний и впечатлений.

Данная работа в значительной степени способствует установлению равноправных отношений руководителя и учеников как единомышленников, коллег, занятых общим делом. Активность, инициативность учащихся в рамках описываемой деятельности, зависит, прежде всего, от мотивации, то есть желания заниматься концертным исполнительством. Участвовать в конкурсах, становиться лауреатами, выступать на концертных площадках города и района — это становится значительной мотивацией для получения музыкального образования и участия в концертной деятельности с хором мальчиков.

Иногда бывает, что концертмейстеру необходимо заменить хормейстера на уроке хора, а без знаний, перечисленных выше, это невозможно.

По большому счету работа концертмейстера с хором мальчиков мало чем отличается от работы с любым другим хоровым коллективом. Но хор мальчиков — это специфический и своеобразный коллектив. По своей природе ребята гораздо активнее и быстрее девочек. Им свойственны подвижные игры, спортивные секции и т.д. Еще и в современном обществе, и у многих родителей сложился определенный стереотип, что пение в хоре — занятие только для девочек. Поэтому, когда мальчика все-таки приводят в хоровой коллектив, руководитель хора и концертмейстер уделяют ему особое внимание и создают все условия для занятий. И, когда пройдет определенный период становления

и выработается привычка к занятиям, когда занятия принесут определенные плоды (концертные выступления, призовые места и участие в конкурсах, поездки) – мальчики отвечают огромной преданностью этому коллективу и не покидают его. Концертная и конкурсная деятельность очень важна для коллектива мальчиков. Она стимулирует коллектив к работе, вызывает заинтересованность в её результате, создает дружескую атмосферу единой команды. Целесообразно занятия с мальчиками проводить в быстром темпе и часто сменяя задания. Ребят нужно все время удивлять, открывать что-то новое. Нельзя, чтобы им становилось скучно и неинтересно, потому что они сразу найдут себе развлечения: стукнуть соседа папкой с нотами (после следует цепная реакция), делать самолетики из бумаги и запускать их, кому-то становится внезапно жарко и надо идти открывать окно и т.д. Поэтому не стоит много времени уделять повторениям одного и того же фрагмента или куплета, лучше к нему вернуться позже. Можно устраивать соревнования, чья партия лучше или кто чище исполнит какой-нибудь эпизод. Всегда стоит помнить, что перед ним дети, которым всегда нравится что-то новое и интересное и их энергию нужно правильно использовать для освоения предмета.

Огромное значение в работе хора играет правильный выбор репертуара. Мальчикам нравится исполнять военные, патриотические, народные песни, а также веселые и шуточные. Сложность произведений не пугает мальчиков, а, наоборот, создает стимул для дальнейших занятий. Они с легкостью справляются с четырехголосием, поют акапельно. Но при соединении всех партий часто возникает интонационная фальшь, особенно это характерно для мальчиков, так как они менее внимательно, чем девочки, концентрируются на слуховых впечатлениях. Концертмейстеру приходится так изменять аккомпанемент, чтобы охватывать еще и хоровую партитуру или отдельный голос, сопровождая их пение. Со временем голоса ребят крепнут, мутируют и звучание хора окрашивается новыми красками, расширяется диапазон звучания, что позволяет разнообразить репертуар коллектива. Также сложности возникают в ритмическом ансамбле – додерживать длинные ноты, пунктирный ритм, синкопы, паузы и т.д. и концертмейстеру необходимо проигрывать отдельные сложные места в точном ритме и проучивать их с хором. Иногда для разучивания трудных эпизодов концертмейстер упрощает фортепианную партию, это приносит пользу при прорабатывании правильной интонации и ритма. Но для концертного исполнения необходимо полноценное звучание

аккомпанемента. В работе над аккомпанементом нужно иметь представление о творчестве композитора, стилистике его произведений. Если это переложение оркестровой партитуры, концертмейстеру обязательно необходимо послушать это произведение в оригинале, чтобы у него сформировалось нужное представление о звучании произведения. По возможности, нужно постараться передать тембральные краски оркестра.

Концертмейстеру нужно приспособиться к манере и особенностям дирижера хора, с которым он работает. Без взаимопонимания полноценный творческий союз просто не состоится. Концертмейстеру необходимо постоянно удерживать в поле зрения все жесты дирижера, чувствовать заранее желание хормейстера изменить темп или динамику, при этом контролировать звучание инструмента с хором. Бывают ситуации, когда концертмейстеру практически не видно руководителя хора и в таком случае ему приходится полностью полагаться на свою концертмейстерскую интуицию, чувствовать хоровой коллектив, улавливать малейшие изменения, удерживать единый темп.

Умение слушать не только себя, но и звучание хора – самое главное умение концертмейстера. Далеко не все талантливые концертирующие пианисты могут быть концертмейстером. Выдающийся аккомпаниатор Е.Шендерович, писал по этому поводу: «Специфика сольной и аккомпаниаторской деятельности столь различна, что нетрудно назвать многих солистов-пианистов, весьма крупных концертантов, почти не владеющих искусством аккомпанемента, и, наоборот, пианистов, прославившихся именно высоким мастерством и художественным уровнем аккомпанемента, однако абсолютно не проявивших себя в амплуа солиста».

III. И, несмотря на все сложности, звучание хора мальчиков и юношей производит на слушателя неизгладимое впечатление. Звучание такого хора пробуждает в слушателях патриотическое, духовное, гражданское сознание. Хор мальчиков – это украшение и изюминка праздничного или школьного концерта, будь он посвящен Великой Победе, Дню 8 марта, 23 февраля и т.д. Такая концертная единица является украшением и гордостью нашей музыкальной школы. Область концертмейстерской практики для многих пианистов - является творческой потребностью, влияет самым благоприятным образом на дальнейшее совершенствование художественной индивидуальности. Исполнительский труд концертмейстера часто преходящ, сиюминутен, неуловим. В этом его сложность и благородство.

Список литературы:

1. Гуревич Л. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. — Л.: Музыка, 1988
2. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога — М.: Музыка, 1996.

Преподавание, концепт шедевров
всемирноизвестной
категории ИБУ DO RE MI в гимназии

И.В. Чурикова