Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Центр внешкольной работы «Подросток»

Задачи и особенности работы концертмейстера
в классе вокала

(методическая разработка в помощь молодому специалисту)

Выполнил: Курушин Николай Георгиевич

концертмейстер дополнительного образования

Оренбург 2024

Содержание

1.Вступление.

« О роли концертмейстера в классе эстрадного вокала, современной системе дополнительного образования».

2.Умения и навыки, необходимые для деятельности концертмейстера

3.Особенности работы концертмейстера в классе эстрадного вокала.

4.Заключение.

5.Список литературы.

 В настоящее время одним из самых популярных и востребованных видов музыкального искусства является эстрадное пение. Основной целью создания классов эстрадно - джазового вокала являются не только удовлетворение творческих способностей детей, но и формирование музыкального вкуса. Сегодня особенно важно знакомить детей и молодёжь с подлинными вершинами джазово-эстрадного наследия как в зарубежной, так и в отечественной музыкальной культуре, выработать у них верные вкусовые ориентиры, сформировать исполнительские вокальные умения и навыки.

         Роль педагога, обучающего эстрадному пению ученика, основополагающая, однако, не стоит забывать, работа концертмейстера имеет не менее важное значение, которая помогает раскрыться индивидуальным способностям учащихся, вовлечь их в творческий процесс познания музыкального искусства, особенно на начальном этапе обучения.

     Профессия «концертмейстер» предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством ритма, чувством формы, способностью охватывать произведение в целом, понимание стилевых и жанровых особенностей произведения, присущих определённому композитору или определённому этапу в музыкальном искусстве. Ещё более востребованными в современных условиях на уроках эстрадного вокала оказываются творческие способности концертмейстера, умение подбирать аккомпанемент «на слух», транспонирование произведения в любой тональности, а также навыки импровизации, владеть информацией об интерпретации и исполнительской манере, взаимосвязи темпа музыкального произведения, и осмысленным произнесением словесного текста, и процессом дыхания. В работе концертмейстера нельзя упускать огромную роль совместного общения, партнёрства и обмена информацией. В итоге можно отметить собирательное начало профессии концертмейстера: педагог, пианист, дирижёр, художественный руководитель ансамбля, менеджер, психолог.

           Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского и подросткового исполнения отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью. Работа концертмейстера предполагает следующий арсенал мастерства:

-навык «организовать» партитуру; «выстроить вертикаль»; обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани; выявить индивидуальную красоту солирующего голоса; дать дирижёрскую сетку; обеспечить гармоническую поддержку в случае отсутствия нотного материала и т.п.

  Концертмейстер должен обладать общей музыкальной одарённостью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора, а также не малыми творческими способностями. Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трёхстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного.

Концертмейстеру также необходимы определенные знания и умения, чтобы понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого; видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению, уметь транспонировать, владеть основами вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; быть особенно чутким, чтобы уметь быстро подсказать текст солисту, компенсировать там, где это необходимо темп, настроение, характер, в случае надобности - незаметно подыграть мелодию (особенно в работе с начинающими и плохо интонирующими певцами). Так же уметь «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки импровизации (уметь видоизменить мелодическую линию в связи с индивидуальными особенностями голоса вокалиста); умение играть простейшие стилизации, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре, что особенно актуально в классе эстрадно - джазового вокала, поскольку очень часто концертмейстеру приходится подбирать понравившуюся ученику песню «на слух».

               Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку разных стилей. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах.

                 Специфика игры концертмейстера для вокалистов-эстрадников состоит в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы стать одним из участников музыкального действия, («подушкой безопасности»), а в дальнейшем и вовсе предоставить ученику возможность «творить» на сцене без его помощи и сотворчества. Концертмейстеру эстрадных вокалистов приходится приспосабливать своё видение к исполнительской манере солиста.

           При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие аспекты. Творчество - это созидание, открытие нового, источник материальных и духовных ценностей; активный поиск ещё не известного, углубляющий наше познание, дающий человеку возможность воспринимать окружающий мир и самого себя.

            Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла и его воплощение. Уточнении художественного образа произведения, заложенного в нотном тексте и внутреннем представлении. Для постановки интересных задач в музыкально - творческой деятельности концертмейстеру обычно недостаточно знаний только по своему предмету. Необходимы глубокие познания в дисциплинах музыкально - теоретического цикла (гармонии, анализа форм, импровизации). Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать предмет в различных связях, широкая осведомлённость в смежных областях знаний - всё это поможет концертмейстеру творчески переработать имеющийся материал.

В образовательном процессе учреждений дополнительного образования детей концертмейстеру принадлежит особая роль, поскольку для развития творческой индивидуальности ребёнка, воспитания будущего музыканта или любителя искусств необходима тщательно продуманная и организованная совместная работа педагога и концертмейстера.

     Каждый из педагогов, занятый в процессе обучения незаменим. Концертмейстер вместе с педагогом участвует в выборе вокальной программы подрастающих певцов. В его обязанности входят подбор и адаптация музыкального материала с учётом индивидуальных способностей каждого ученика. При этом критериями отбора репертуара для вокалиста становятся его индивидуально - личностные характеристики, интересы, музыкальные данные, диапазон его голоса, артистичность, а также задачи, которые педагог ставит перед учеником. Особенно важно, чтобы в атмосфере сотворчества педагога и концертмейстера проходил первый этап музыкального воспитания ребёнка. Очевидно, что начальный период обучения будущего музыканта или любителя музыки- едва ли не важнейший в его музыкальной биографии. Именно в это время закладывается отношение к музыке, вырабатываются стойкие симпатии (а бывает и антипатии) к ней, формируются базовые исполнительские умения и навыки.

  Опыт показывает, что функции концертмейстера носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются в развитии личности юного исполнителя, в организации поэтапной работы разучивания с солистом нового репертуара. Эта педагогическая сторона работы требует от специалиста, помимо аккомпаниаторского опыта (выразительная игра, которая помогает ребёнку воспринимать форму, метроритм, лад, другие средства художественной выразительности на эмоциональном уровне), ряда специфических навыков и знаний в области психологии, педагогики и смежных исполнительских искусств. На первых этапах обучения пению значительная ответственность лежит на концертмейстере.

Важным моментом является психологическая совместимость участников образовательного процесса. Занятие, как живой процесс, определяется множеством самых разнообразных факторов. Следует выделить особую эмоциональную окрашенность, умение педагога и концертмейстера диагностировать состояние учащегося, предвидеть и обеспечивать его развитие. В такой атмосфере учащийся постепенно научиться получать удовлетворение от самого процесса, а не только от результата. И концертмейстеру, и педагогу очень важно обладать коммуникативной культурой, проявлять педагогический такт, терпение и оптимизм в воспитании обучающегося. Ученикам, особенно в младшем школьном возрасте, свойственна застенчивость и неуверенность, и именно концертмейстер помогает преодолеть эти черты личности, которые препятствуют самовыражению юного музыканта.

        Выразительное исполнение концертмейстера создаёт необходимое эмоциональное состояние, способно увлечь солиста и помочь ему проникнуть в содержание произведения, подвести к предчувстованию оттенков, штрихов, кульминации, а значит сконцентрировать внимание учащегося на художественной стороне исполнения и избавить от излишнего волнения.

      На начальном этапе обучения юные вокалисты не имеют представлений об основах правильного владения дыханием, звукоформирования, звуковедения, поэтому значительное внимание уделяется пению распевок и разнообразных упражнений, на развитие дыхания, силы голоса, звука в разных диапазонах. И здесь концертмейстер может раскрыть свои творческие способности. В помощь педагогу, он может сочинять необходимый материал, должным образом обеспечивающий задания педагога. Подбор и исполнения разнообразного сопровождения воспитывает у детей гармонический слух, развивает чувство стиля и жанра, а также вносит разнообразие в многократные повторения упражнений.

Также развитию гармонического слуха у учащихся способствует импровизация и аранжировка. Многие песни, которые могут быть интересны детям и подросткам, не имеют нотного изложения, которым можно воспользоваться при разучивании песни, а для их исполнения ученикам необходима инструментальная поддержка. Работа концертмейстера, способного создавать эту гармоническую поддержку будет очень ценной как для вокалиста, так и для преподавателя. Освоение фактурных формул различных жанров - необходимая составляющая работы концертмейстера. Основным показателем удачной аранжировки является умение скомбинировать в одном произведении несколько формул одной фактуры, например, разнообразить куплеты, незаметно ввести в аккомпанемент элементы мелодии, что особенно важно в работе с маленькими певцами. Важно не только найти правильную гармонию, но и помочь вокалисту в освоении стилистики произведения и сохранить при этом тонкость ансамблевого исполнения.

Работа концертмейстера основывается прежде всего на всестороннем анализе произведения, вокальных партий, на выявление стилистических особенностей, технических трудностей, поиска средств выразительности. Концертмейстеру полезно ознакомиться с творчеством композитора, произведение которого осваивает вокалист, историей его создания и особенностями, спецификой жанра, форма сочинения. Интерпретация произведений иногда может быть и свободной, и тогда в обязанности концертмейстера входит объяснение ученику, в чём состоит авторский замысел и что нужно сделать, чтобы его слегка изменить, но не испортить. Концертмейстер вместе с преподавателем осуществляет музыкально- теоретическое образование учащегося, прививает ему чуткое отношение к поэтическому и музыкальному тексту. Музыкально неграмотный певец, который не способен проанализировать содержание и форму произведения, определить его характер, не сможет самостоятельно работать, и всегда будет зависеть от педагога или концертмейстера.

Современное музыкальное образование характеризуется растущим интересом к информационно-коммуникационным технологиям. Не является исключением и работа педагогов-концертмейстеров в системе дополнительного образования. Особое значение имеет использование специальных компьютерных программ для создания и редактирования нотных партитур, одна из них - программа «Sibelius», которая позволяет прослушивать музыкальные произведения, подбирать или гармонизовать мелодию, упрощать музыкальное сопровождения, транспонировать произведение, таким образом, расширяя возможности в аккомпанировании. Также можно использовать мультимедийные программы музыкальных проигрывателей Aimp, Winamp, J.River Media Center.

Очевидно, что использование информационных технологий в деятельности концертмейстера предоставляет возможности для совершенствования содержания методов, организационных форм, технологий, средств подготовки учащихся к концертным выступлениям, расширению доступа к информации и являются одним из показателей профессиональной компетентности концертмейстера.

Заключение

Из вышеизложенного можно сказать, что особенности работы концертмейстера с вокалистами-эстрадниками заключается в глубоком понимании природы музыкального искусства и певческого голоса, специфики вокального эстрадного пения, секретов взаимодействия инструментов и голоса, в поисках разнообразных методов педагогической работы и освоении современных технологий. А принципиальным отличием от концертмейстерства с академическими вокалистами и инструменталистами является необходимость творческого подхода, умение подбирать мелодию, импровизировать, гармонизовать её, обеспечить песню необходимой фактурой, а иногда и стилизовать её в новом прочтении, что невозможно в классическом искусстве.

 Необходимо всегда помнить о том, что концертмейстерство - это искусство. А концертмейстер в образовательной сфере и аккомпаниатор, и исполнитель, и педагог, и психолог.

Список литературы:

Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для ВУЗов. / Е.И. Кубанцева : Академия , 2002

Нерушева О.А. Использование компьютерных технологий в деятельности концертмейстера детских школ искусств/ О.А. Нерушева// Молодой учёный. -2013-№7

Казаченкова В.В. Специфика работы концертмейстера на уроках вокала