

РЕФЕРАТ

Концертмейстерство в классе фольклорного искусства.

Концертмейстер класса
фольклорного искусства
Шульгин А.Н.

Концертмейстер - самая распространенная профессия среди баянистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе – по всем специальностям и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дома творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы. Однако при этом многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра «под солистом» и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция.

Солист и концертмейстер в художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не всем музыкантам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

В обширном поле деятельности концертмейстера работа в школе искусств занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребенка к миру прекрасного, помочь ему выработать навыки пения, развить его общую музыкальность с помощью получения новых слуховых впечатлений. Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, в связи с различными стилевыми особенностями народной музыки отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью, необходимостью самообразовываться.

Деятельность концертмейстера включает в себя не только концертную работу, но и разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в

деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Целью своей деятельности определяю обеспечение стабильно высокого качества выступлений учащихся, преподавателей и коллективов ДШИ.

Перечислю, какие же знания и навыки я совершенствовал за годы работы в ДШИ в качестве концертмейстера:

- в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого, играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
- владение навыками игры в ансамбле;
- умение транспонировать текст любой трудности в любую тональность без предварительной репетиции, так как на выступлениях могут случиться проблемы с голосом солиста вокалиста, нужно уметь быстро сориентироваться;
- уметь сделать обработку песни или танца, соблюдая стилистические особенности региона данного произведения, так зачастую издаются ноты народных песен написанные по одной нотки, без указания гармонии;
- знание основ вокала;
- знание традиционных фольклорных плясовых наигрышей;
- знание основ хореографии (учащиеся класса фольклора получают уроки народной хореографии) и сценического движения, чтобы верно организовать музыкальное сопровождение, правильно скоординировать жесты руками у певцов;

- умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент (навыки импровизации)
- владение навыками аккомпанирования и импровизации;
- музыкальное сопровождение должно отличаться ясностью и четкостью, эмоциональностью и музыкальностью.

В своей концертмейстерской работе я использую: полученное образование и накопленный мною многолетний опыт работы с детьми по освоению материала, представляющего собой разные грани музыкального искусства – в данный момент стаж работы концертмейстером составляет 20 лет.

В 1988 году окончил Барабинское музыкальное училища, по специальности инструментальное исполнительство, квалификация преподаватель по классу баяна, руководитель самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Я активно использую исполнительские навыки, а так же навыки инструментовки и аранжировки, полученные в годы учёбы.

Я являюсь концертмейстером: народного вокала, народной хореографии в классе фольклора, детского образцового фольклорного ансамбля «Гусельки», участником оркестра русских народных инструментов, где исполняю партии солиста и первого баяна (рук. Шульгина Н.А.).

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от баяниста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста (ансамбль) в его намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать в кульминациях, но вместе с тем при необходимости быть незаметным и всегда чутким его помощником. Развитие

этих навыков возможно при развитом чувстве ритма и ощущении ритмической пульсации, единой для всех участников ансамбля.

Специфика концертмейстерской работы на занятиях в ДШИ требует от концертмейстера мобильности, гибкого отношения к исполняемой фактуре, умения пользоваться ее удобными вариантами, аранжировкой. Подбор аккомпанемента по слуху является не репродуктивным, а творческим процессом, особенно если концертмейстер не знаком с оригинальным нотным текстом подбираемого сопровождения. В этом случае он создает собственный вариант фактуры, что требует от него самостоятельных музыкально-творческих действий.

Работа концертмейстера с детским ансамблем значительно отличается от занятий с вокалистами. Баянист должен овладеть навыками общения с младшим и старшим певческими коллективами, знать их диапазон и певческие возможности.

Концертмейстеру необходимо постоянно следить за состоянием певца, понимать его намерения, поэтому он должен вовремя почувствовать непредвиденные обстоятельства и мгновенно прореагировать (изменить темп, тональность, вместо куплета сыграть проигрыш, если ребёнок на сцене забыл слова или что-то случилось с голосом).

Аккомпанирование имеет свою специфику. Концертмейстеру не обойтись без умения слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность инструмента с возможностями солиста и его художественным замыслом.

Детский образцовый фольклорный ансамбль «Гусельки» и его солисты, концертмейстером которого я являюсь, под руководством преподавателя высшей квалификационной категории Шульгиной Н. А., постоянно участвует в школьных, районных, областных мероприятиях.

В течение учебного года проводятся несколько отчетных концертов. Интересные, лучшие номера выносятся на сцену районного дома Культуры и

Краснозерского художественно-краеведческого музея. Это концерты, посвященные юбилейным датам, календарным праздникам.

Районные концерты и фестивали это радость общения и приобретения опыта. Такие как «Всех песен не спеть о России», «Голосочек голоси» (2012), и другие.

Концерты всегда проходили в теплой творческой атмосфере, вызывали заинтересованность публики и были отмечены благодарственными письмами, дипломами, благодарственными статьями в местной газете организаторов концертов. *(Приложение 1)*

В качестве концертмейстера я принимал участие в конкурсах и фестивалях различного уровня:

2009 год

- Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Осенние ритмы». Шихотов Дима лауреат I степени;
- Межрегиональный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые голоса Сибири» - ансамбль «Гусельки» лауреат II степени.

2010 год

- Международный фестиваль детско-юношеского творчества «Осенний букет». Солист Пушкин Сергей лауреат III степени, солистка Бутяга Фаина лауреат I степени;
- Всероссийский фестиваль народного творчества, как участник (1 баян) преподавательского оркестра русских народных инструментов лауреат зонального этапа.

2011 год

- Областной этап Всероссийского конкурса патриотической песни - ансамбль «Гусельки» лауреат;
- Областной смотр – конкурс «Ищем таланты» ансамбль «Гусельки» лауреат I степени, Луданова Кристина лауреат II степени;
- Международный фестиваль- конкурс «Русский Музыкальный Лад» - солист Шихотов Дима дипломант III степени;

- IV Международный фестиваль творчества детей и молодёжи «Надежды планеты»- солист Пушкин Сергей лауреат II степени.

2012 год

- Областной фестиваль- конкурс исполнителей народной песни «Надежда» - ансамбль «Гусельки», солисты Рудов А., Луданова К., Яценко Р. лауреаты. Концертмейстер награждён дипломом как лучший;

- Межрегиональный конкурс вокалистов и вокальных ансамблей «Молодые голоса Сибири» - ансамбль «Гусельки», Шихотов Дима и Пушкин Сергей лауреаты.

2013 год

- Областной фестиваль- конкурс исполнителей народной песни «Надежда» - солисты Рудов А., Швецов К., Гаврилова М. лауреаты а Бутяга Ф., - ГРАН_ПРИ, Пушкин С., спец приз за яркое творческое самовыражение в исполнении народной песни.

- Областной смотр – конкурс «Ищем таланты» ансамбль - Луданова К., Гаврилова М., Шипилова Т., Пушкин С. Лауреаты и дипломы «Надежда» - дающие право на поступление в НОККиИ без экзаменов по специальности;

- Всероссийская детская ассамблея «На Байкале» - ансамбль «Гусельки» лауреат II степени. *(Приложение 2)*

Активная концертная работа всегда являлась неотъемлемой частью моей деятельности. В качестве концертмейстера в ДШИ Краснозерского района я принимаю участие в отчетных концертах отделения, школы, выступаю в концертах преподавателей.

В качестве концертмейстера я принимал участие в 2012 году в районном семинаре для руководителей хоровых и вокальных коллективов.

Ко мне часто обращаются за консультацией и профессиональной помощью концертмейстеры сельских Домов культуры и известные в нашем районе самодеятельные композиторы: В. Лопарёв и В. Кузнецов, С. Бильгибаев. Песни, в аранжировке которых я принимал непосредственное участие стали участниками областного конкурса самодеятельных композиторов. Эти песни

в нашем районе очень популярны, а одна из них записаны на CD диске созданным Областным домом творчества.

С целью повышения профессионального уровня в 2011 году я посетил мастер – класс заслуженной артистки РФ, солистки НГАТОБ О. Обуховой и заслуженной артистки РФ, солистки филармонии Д. Ворфоломеевой.
(Приложение 3)

Я стараюсь не отставать от современных технологий, в моём пользовании имеется компьютер с выходом в Интернет, что позволяет мне посещать сайты помогающие мне в моей профессиональной деятельности. Я освоил несколько музыкальных программ, которые помогают мне в работе, например: «Final», «Sibelius», «WaveLab», «Fruti loops» и др.

Работа концертмейстера в школе искусств включает в себе и чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность. Деятельность концертмейстера требует от баяниста применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.

Для любого педагога ДШИ концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста - концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с солистами, в собственном музыкальном совершенствовании.

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств, требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных возрастов и способностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей

специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Концертмейстеру необходимо питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности. Музыкальные способности, основа музыкально - исполнительского таланта. Их необходимо постоянно развивать, лишь при этом условии можно говорить о формировании концертмейстера как мастера своего дела.