

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тосненская школа искусств»

Методическая работа

Литвиновой Л.В.

«Специфика работы концертмейстера-иллюстратора в ДШИ»

г.ТОСНО

2017 г

Пояснительная записка.

Данная методическая работа посвящена специфике и особенностям работы концертмейстера-иллюстратора скрипача в классе аккомпанемента в ДШИ.

Мастерство иллюстратора складывается из сочетания исполнительского, педагогического и психологического аспектов.

Работая в тандеме с преподавателем и учеником, умение создать атмосферу психологического комфорта и творчества - задача не из простых. Для этого нужно обладать определенными качествами, знаниями, умениями и навыками.

Работа иллюстратора также включает в себя контролировать качество исполнения учениками их партий и причины возникновения трудностей в исполнении музыкального произведения.

Цель работы: показ особенностей, умений и навыков необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера-иллюстратора .

Задачи работы:

- 1.привить и сохранить в детях любовь к музыке;
- 2.развитие умения слушать и создавать единый художественный образ, необходимый для создания идеального ансамбля;
- 3.развитие художественного вкуса и чувства стиля;
- 4.научить получать и дарить радость от исполняемых произведений;

ПЛАН

ВСТУПЛЕНИЕ

1. Знания и умения необходимые концертмейстеру – иллюстратору:

развитое умение чтения с листа;

точное выполнение авторских указаний;

стремление к созданию единого художественного образа исполняемого произведения и идеального ансамбля.

2. Работа в классе аккомпанемента над совершенствованием ансамблевой игры

3. Знакомство с солирующим инструментом – скрипкой

4. Грамотный подбор репертуара

5. Концертные и конкурсные выступления

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Современная детская музыкальная школа является одним из центров культуры, цель которой воспитать активных слушателей и любителей классической музыки, активных участников музицирования, в том числе коллективного.

Для пианистов - это игра в ансамбле, чаще всего в фортепианном дуэте. Но может быть дуэт с вокалистом, или с инструменталистом. Фортепиано в таком дуэте используется в качестве аккомпанемента.

Аккомпанемент (от французского *accompagner*) – музыкальное сопровождение голоса, или солирующего инструмента.

Уроки аккомпанемента дают ученику

- новые исполнительские навыки ансамблевой игры с солистом ;
- расширяют его репертуарные возможности;
- позволяют познакомиться с лучшими образцами русской и зарубежной музыки;
- помогают воспитать художественный вкус и чувство стиля;
- развивают умение слушать и создавать единый художественный образ музыкального произведения вместе с солистом.

Успешное обучение искусству аккомпанемента во многом зависит от мастерства и профессионализма не только педагога по специальности, но и его главного помощника в этой работе концертмейстера – иллюстратора.

Рассмотрим какие же знания и навыки необходимы иллюстратору.

Развитое умение чтения с листа.

В работе концертмейстера - пианиста выделяют умение следить по нотам за двумя партиями (во избежании расхождения партий), видеть одновременно 3 строчки партитуры, тоже самое касается иллюстратора – скрипача , использующего все три строчки партитуры в своем исполнении.

Хороший ансамбль невозможен без знания партии своего партнера

Точное исполнение авторских указаний.

Это касается непосредственно нотного текста, штрихов, динамики, артикуляции.

Стремление к созданию единого художественного образа музыкального произведения с помощью всех средств музыкальной выразительности необходимых для создания идеального ансамбля.

Иллюстратор – скрипач должен увлечь тембром своего инструмента партнера по ансамблю, постараться вызвать у ученика чувство симпатии и любви к своему инструменту и исполняемому произведению. При этом необходимо приспособлять свою игру и видение музыки к способностям и исполнительской манере ученика. Уметь вести за собой пианиста, воспитывая в нем умение быть «вторым».

Наличие у иллюстратора всех этих качеств, однако, не гарантирует успех ансамбля скрипки и фортепиано. На практике получается, что при первом исполнении с солистом , ученик теряется, даже если он хорошо знает свою партию.

Его внимание раздваивается, т. к. появляется новая тембровая окраска, другой ритмический рисунок у скрипача – солиста, и ребенок боится ошибиться, при этом неизбежны остановки и повторы, которым не стоит препятствовать.

Надо дать возможность юному музыканту преодолеть это напряжение, дать возможность привыкнуть к новому скрипичному звучанию, научиться слушать солиста и соотносить свою игру с партией скрипки по звуковому балансу.

Все эти умения приходят с опытом и требуют длительной и кропотливой работы. Для этого преподаватель по специальности учит с учеником не только его партию, но и партию солиста – скрипача.

Эта работа будет намного эффективнее, если педагог не просто подыгрывает партию солиста на фортепиано во время исполнения учеником аккомпанемента, а учит напевать партию солиста. И как более сложный вариант левой рукой играть свою партию, а правой играть партию солиста.

На уроках по аккомпанементу иллюстратор – скрипач должен ознакомить ученика – пианиста со звуковыми, тембровыми, динамическими, штриховыми возможностями скрипки. Для этого нужно проиграть разнохарактерную музыку, возможно в сопровождении педагога по фортепиано.

Юный пианист должен услышать, что скрипка – «певучий» инструмент. Звук, играемый смычком, может тянуться, усиливаясь, а вибрация, возможна только у струнных инструментов, делает звук живым и выразительным.

Необходимо показать ученику и другие особенности звукоизвлечения на скрипке, чтобы он смог в своей игре приблизить звучание своего инструмента к скрипичному. Особенно это важно в произведениях, где пианист исполняет роль оркестра, и поэтому необходима тембровая окраска для имитации струнного оркестрового звучания.

Есть у скрипки и другие особенности. Это те скрипичные штрихи, которых нет в фортепианной технике:

деташе, мартле, спиккато и рикошет.

Поэтому, например, когда скрипач использует штрих стаккато, пианист должен играть свое стаккато легко, приближая свое звучание к скрипичному.

Только при чутком отношении к скрипичным штрихам, к тембровой красочности звука и умелой их имитации можно достичь настоящего ансамбля скрипки и фортепиано.

Вся методическая работа на уроках аккомпанемента проводится в тесном союзе педагога по специальности с концертмейстером – иллюстратором. Поэтому задача педагога – пианиста – научить ученика использовать все возможные пианистические приемы так, чтобы добиться максимально звукового, тембрового, динамического и штрихового слияния двух инструментов в идеальный звуковой ансамбль.

Важно знать и правильно подобрать учебный репертуар, исходя из технических и музыкальных возможностей учащегося и, желательно, чтобы музыка ему нравилась, доставляла эстетическое и эмоциональное удовольствие.

Приходится нередко искать нужную пьесу, при этом учитывая целый ряд обстоятельств и факторов в развитии именно этого ученика.

При подборе репертуара следует придерживаться некоторых принципов:

прогрессивности (выбранная пьеса будет способствовать разностороннему развитию юного пианиста) и последовательности формирования исполнительских навыков.

Также важно подобрать для аккомпанемента произведения с разной фортепианной фактурой: аккордовый, арпеджированный, а так же вальсовый аккомпанемент.

Рекомендуемый репертуарный план

1. Л. Бетховен «Сурок»
2. В. Моцарт «Майская песня»
3. И. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк»
4. В. Моцарт «Песня пастушка»
5. Н. Бакланова «Романс»
6. К. Вебер «хор охотников»
7. Ж. Рамо «Ригодон»
8. М. Глинка «Жаворонок»
9. Н. Раков «Прогулка»
10. Л. Боккерини «Менуэт»
11. Д. Шостакович «Романс» из к/ф «Овод»
12. И. Брамс «Колыбельная»
13. Дж. Перголези «Сицилиана»
14. Р. Глиэр «Романс»
15. П. Чайковский «Вальс»
16. О. Ридинг Концерт (си – минор)
17. Ш. Данкля «Вариации»
18. П. Чайковский «Осенняя песня»
19. В. Комаровский «Анданте»
20. К. Глюк «Мелодия» из оп. «Орфей»
21. Л. Верачини «Ляргго»
22. Ф. Шуберт «Аве Мария»
23. К. Сен – Санс «Лебедь»
24. В. Шер «Бабочки»
25. Ж. Массне «Размышление» из оп. «Таис»

Очень важным моментом обучения в классе аккомпанемента являются концертные и конкурсные выступления.

Здесь задача иллюстратора настроить ученика психоэмоционально. Дать понять что только получая удовольствие от собственной игры, он может дарить радость и удовольствие слушателям от исполняемых произведений.

Совместная игра приносит юному пианисту большую пользу в плане воспитания сценического самообладания, так как он на сцене не один, а с музыкальным партнером, он «заражается» состоянием уверенности, которое несет иллюстратор. А возможность исполнить свою партию по нотам, придает ученику уверенность в своей игре, стабилизирует его психологическое состояние на публике.

Возможно, эти факторы влияют на то, что уроки по аккомпанементу для большинства учеников являются особенно востребованным, а концерты по классу аккомпанемента вызывают неподдельный интерес - как у самих учащихся, так и у их родителей.

Грамотно выстроенная работа в классе аккомпанемента позволяет сделать любимым этот предмет и стать основой конкурсных и концертных выступлений.

Для педагога по специальному классу концертмейстер – иллюстратор – правая рука и первый помощник. Для юного музыканта – друг, наставник, педагог.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что концертмейстер должен обладать поистине универсальными качествами. Он должен быть хорошим скрипачом - исполнителем, артистом, преподавателем, обладать образным музыкальным мышлением.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.П. Люблинский Теория и практика аккомпанементов. Л. Музыка 1972г.
2. Е.М. Шендерович В концертмейстерском классе: Размышления педагога. Музыка 1996г.
3. Хрестоматия для скрипки 1-2 кл. М. Музыка 1988г
4. Хрестоматия для скрипки 2 -3 кл. М. Музыка 1986г.
5. хрестоматия для скрипки 3 -4 кл. М. Музыка 1989г.
6. хрестоматия для скрипки 4 – 5 кл. М. Музыка 1993г.
7. Альбом скрипача вып 1. М. «Советский композитор» 1990г.
8. Юный скрипач вып. 2 под ред. Фортунатова М. Советский композитор 1988г
9. Юный скрипач вып. 3 под ред. Фортунатова М. Советский композитор 1989г.