

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования
«Детская школа искусств № 7»

Обобщение педагогического опыта на тему:

***«Специфика работы концертмейстера-иллюстратора
(скрипача) в классе аккомпанемента в ДМШ и ДШИ»***

Опыт представил: концертмейстер-иллюстратор
Князькина Евгения Владимировна

Князькина Евгения Владимировна, родилась 12 ноября 1978 года, в 1998 году закончила Саранское Государственное музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова по специальности: преподаватель по классу скрипки, артист оркестра. Также в 2005 году окончила Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева.

Общий стаж работы 22 года. Стаж педагогической работы 6 лет. Основное место работы МБУДО «ДШИ №7». Занимаемая должность: преподаватель по классу скрипки, концертмейстер - иллюстратор.

«Музыка – самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное».

Э.Т.А. Гофман

Наличие актуальности проблемы

Формирование личности ребенка способствуют условия, среда, где развивается ребенок, а через искусство происходит приобщение к общечеловеческим ценностям. Ребенок, воспитанный в среде искусства полнее раскрывает свою творческую индивидуальность.

В процессе обучения происходит интенсивное и всестороннее развитие способностей учащихся. Непосредственно воздействуя на эмоциональную и нравственную сферу ребенка, музыка играет огромную роль в формировании творчески мыслящей духовно богатой личности. Ансамблевое музицирование, аккомпанемент является одной из его форм, издавна известно не только как разновидность исполнительской деятельности, но и как одна из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Совместное исполнение вызывает у учащихся неподдельный интерес, что, как известно, является мощным стимулом в работе. Творческая атмосфера этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе.

Профессия «концертмейстер – иллюстратор» в наше время очень распространена и требует высокого музыкального мастерства и художественной культуры. На современном этапе развития профессионального музыкального образования, значительно возросли требования, как в области педагогики музыкального образования, так и в области профессионализма концертмейстеров музыкальных учреждений дополнительного образования.

Условие возникновения и становления опыта

Стаж моей педагогической деятельности 6 лет. Начальный концертмейстерский опыт я получила в Детской школе искусств №7 г. Саранска, когда обучалась в классе преподавателя Митиной Ольги Германовны. Будучи великолепным концертмейстером-иллюстратором, она стремилась привить своим ученикам навыки читки с листа с младших классов. Дальнейшую концертмейстерскую подготовку я получила в Саранском музыкальном училище им. Л.П. Кирюкова на отделении струнно-смычковых инструментов (Ольга Германовна так же была моим педагогом), а в старших курсах у преподавателя Рябовой Татьяны Алексеевны. Придя работать в ДШИ №7 в 2010 году, не имея еще опыта, я столкнулась с множеством трудностей. Тогда поняла, что предстоит многому научиться. Постепенно, на основе достижения методом проб и ошибок азов концертмейстерской деятельности, наблюдения за работой других преподавателей, и конечно, благодаря мудрым советам таких наставников как Галагуцкая Татьяна Васильевна, Щербакова Евгения Алексеевна, Кижапкина Светлана Викторовна, Самаркина Наталья Павловна, а также изучения специальной методической литературы мною были выработаны определенные принципы работы. Я и сейчас нахожусь в постоянном поиске наиболее результативных путей работы для каждого отдельного ученика. Это постоянный самоанализ, слуховой контроль, запись собственных выступлений на аудио и видеоносители, чтение специальной литературы, знакомство с опытом коллег – лично и при помощи Интернет-ресурсов. Создание собственных аранжировок, переложений формирует интерес учащихся к музицированию, концертной деятельности, а концертмейстера стимулирует к неустанной творческой работе и желанию анализировать свою деятельность.

Обоснование актуальности и перспективности опыта.

Профессиональное музыкальное образование на сегодняшний день предъявляет высокие требования как в области педагогики, так и в отношении подготовки квалифицированных концертмейстеров. Детские музыкальные школы и детские школы искусств как предпрофессиональная ступень являются основой для воспитания будущих музыкантов-профессионалов. Для учащихся по классу фортепиано, в обязательную

программу входит изучение предмета аккомпанемента, которое осуществляется совместно с концертмейстером-иллюстратором. 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. Мастерство иллюстратора складывается из сочетания исполнительского, педагогического, и психологического аспектов. Работа в тандеме с преподавателем и учеником, умение создать атмосферу психологического комфорта и творчества в связке: преподаватель по специальности – ученик – концертмейстер-иллюстратор - задача не из простых. Для этого нужно обладать определенными качествами, знаниями, умениями и навыками. Работа иллюстратора также включает в себя умение контролировать качество исполнения учениками их партий, знание специфики и причин возникновения трудностей в исполнении музыкального произведения.

Специфика работы иллюстратора-скрипача в детской школе искусств состоит в том, что ему приходится быть «универсальным» музыкантом. Для этого необходимы определенные знания и навыки:

1. Развитое умение чтения с листа. Отмечу, что когда речь идет о работе концертмейстера-пианиста, то всегда выделяют умение видеть 3 строчки одновременно – то же самое касается и работы иллюстратора-скрипача. Настоящий ансамбль невозможен без знания партии своего партнера. В своей практике я очень часто использую игру по клавиру, особенно при разборе нового произведения.

2. Точное исполнение всех авторских указаний. Это касается непосредственно нотного текста, динамики, агогики, штрихов, артикуляции.

3. Стремление к созданию идеального ансамбля – выстраивание единого музыкально-художественного образа исполняемого произведения с помощью всех средств музыкальной выразительности. В своей работе я стараюсь увлечь своего партнера по ансамблю тембром своего инструмента, создать благоприятный психологический климат в классе аккомпанемента, постараюсь вызвать у ученика чувство эмпатии к исполняемой музыке. При этом стараюсь приспособлять свое мастерство и видение музыки к способностям и исполнительской манере учащегося, сохраняя при этом свой индивидуальный облик и как солисту «вести» за собой пианиста, воспитывая в нем умение «быть вторым».

Перед выступлением я всегда стараюсь снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение ребёнка перед выступлением. Творческое вдохновение передается ребёнку и помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу.

Однако наличие у концертмейстера-иллюстратора всех этих качеств не гарантирует успех ансамбля скрипки и фортепиано.

На практике часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, что при первом исполнении с солистом ученик, даже если он хорошо знает свою партию, теряется, его внимание раздваивается, так как появляется новая тембровая окраска, другой ритмический рисунок в сольной партии, и он боится ошибиться. Неизбежны остановки и повторы, которым не стоит препятствовать, так как надо дать возможность ученику преодолеть это напряжение, чтобы он привык к звучанию скрипки, научился слушать солиста, соотносить свою партию с партией скрипки по звуковому балансу и почувствовал единое целостное звучание. Это, конечно, требует длительной кропотливой работы, все эти умения приходят с опытом. Чтобы ученик смог быстрее войти во вкус настоящего живого музицирования, его необходимо к этому подготовить. Для этого преподаватель по специальности учит с ним не только его партию, но и партию солиста (иногда эта работа ложится и на иллюстратора). Намного эффективней эта работа тогда, когда педагог не просто подыгрывает партию солиста на фортепиано во время исполнения учеником аккомпанемента, но и приучает его напевать партию солиста. И как более сложный вариант – левой рукой играть свою партию, а правой – партию солиста. Со

временем ученик приобретает навык слышать и предчувствовать намерения партнера, сопровождая легко и свободно.

Практика аккомпанемента несомненно обогащает сознание учащихся. Живой звук скрипки – это особая тембральная окраска, длительность и протяженность музыкальной фразы, богатая штриховая и колористическая палитра.

Грамотно выстроенная работа с учащимися в классе аккомпанемента позволяет сделать этот предмет любимым, а при определенных условиях развития учащегося стать основой его концертных и конкурсных выступлений. Эта работа несет положительный заряд всем участникам этого процесса – и педагогу по специальности и ученику и концертмейстеру-иллюстратору. Для последнего это творчество способствует более разностороннему становлению личности музыканта благодаря сочетанию в ней и исполнительской и педагогической составляющей. Взаимообмен опытом между иллюстратором-скрипачом и педагогом-пианистом, совместный творческий поиск значительно обогащает музыкантов, расширяет их кругозор.

Организация учебно-воспитательного процесса

Работу над произведениями мы с педагогом обычно начинаем с исполнения музыкального произведения, для того чтобы ученик имел представление о характере произведения, о стиле, требуемой манере исполнения, темпе, динамике, рассказываем о создателе произведения; об эпохе, в которую оно возникло. Рассказ иллюстрируем проигрыванием произведения в целом или фрагментарно. Цель всего сказанного и показанного ученику состоит в том, чтобы произведение вызвало воображение живых, близких ему образов, создало потребность в обязательной внутренней работе, связанной с осознанием произведения и с проникновением в его содержания.

Слуховой контроль ученика будет более ответственным, а ансамблевая игра с концертмейстером-иллюстратором более слаженной, осмысленной, только тогда, когда вместе с педагогом по специальности изучит партию солиста. Точное знание сольной партии – необходимое условие для совместного – ансамблевого исполнения и 50% успеха. Партию солиста нужно не только знать, но суметь сыграть её, выразительно передать все тонкости настроения. Вместе с тем, учащийся приобретает опыт чисто специфических особенностей солиста: брать в определённых местах дыхание, допевать и дослушивать фразы до конца, выдерживать ферматы, паузы, поддерживать необходимый звуковой баланс, соотносить характер, темп, кульминации в аккомпанементе. Очень важно научить ученика уметь следить одновременно за строчкой солиста и басовым сопровождением, чтобы в нужный момент уметь «поймать» солиста в любом такте произведения. Это – трудная задача, т.к. необходимо здесь быстро ориентироваться в тексте, охватывая весь музыкальный материал, суметь скоординировать мелодию солиста со всей фактурой аккомпанемента.

В дальнейшей работе над музыкальным произведением надо ставить перед учащимся задачу — доиграть до конца, чтобы не произошло. Фортепиано, как сопровождающий инструмент, должно звучать чуть слабее партии солиста. Какова бы ни была динамическая шкала в произведении, звуковой баланс необходимо соблюдать. В основном при совместном исполнении учащийся допускает следующие ошибки:

1. Перекрывает партию солиста.
2. Играет серым, без красок звуком.

Особое внимание надо уделять фортепианному вступлению. Ученик сразу определяет общий темп. Он должен мысленно пропеть первые такты партии соло в пределах фразы, в условленном с солистом темпе. Вступление играть выразительно, образно. Если нет вступления, то нужно посмотреть на солиста и уловить заранее обговоренный жест и вступить вместе с ним. Также зрительный контроль обязателен при окончании музыкального произведения, снятие вместе, если нет заключительной партии в аккомпанементе. Звукоизвлечения концертмейстера – ученика должно приблизиться к

четкости звукоизвлечения солирующего инструмента. Необходимо постоянно расширять музыкальный кругозор, чтобы наиболее точно и выразительно воплощать мысли композитора. Только так можно заинтересовать современного ученика и прийти к верному пониманию исполнения музыкальных произведений, которые предстоит оттачивать в совместном творческом союзе далее на уроках.

Иногда мне по ряду причин приходится оставаться с учащимся тет-а-тет и тогда моя работа отнюдь не должна сводиться к многократному повторению произведения. Я берёт на себя активную, педагогическую роль в подобной ситуации. Вместе с учащимися проучиваем текст, трудные места, находим общие точки соприкосновения, выстраиваем агогику, отождествляем штрихи, выверяем темпы (на более поздних этапах работы). Если это разбор, помогаю выучить партию, делая акцент на ритмическую чёткость и интонационную точность.

В течение учебного года приходится работать с детьми разного возраста и уровня подготовки. С учащимися младших классов прослушиваем, стучим ритм, пропеваем голосом. С ребятами постарше, которые уже накопили достаточный слуховой опыт, можно поработать над стилистикой и осознанным созданием художественного образа.

В работе с учащимися также следует учитывать возраст и разноуровневую подготовку. Скрипач в силу наличия своих сугубо технических знаний не всегда может указать учащемуся на специфические фортепианные ошибки – это работа педагога. Но он вполне в состоянии помочь ученику выстроить динамику, подсказать темповые и ритмические ошибки, объяснить их особенности на примере данного произведения, если потребуется, рассказать об эпохе и истории создания данного произведения, дать обзорное представление о композиторе.

Большая роль в работе концертмейстера-иллюстратора отводится отработке сценической синхронности действий. Ансамбль – это единый организм. Проученная, слаженная игра воспринимается слушателем как нечто неразделимое. Мы должны и внешне помочь этой целостности. Хорошо, хотя и не обязательно, если ученик и концертмейстер-иллюстратор будут одеты в схожую по стилю и цвету одежду. Также очень важны выход на сцену и уход, одновременный поклон до и после выступления. Внешние атрибуты производят хорошее впечатление при условии качественного исполнения. Отработка совместного начала при отсутствии вступления, как показывает практика – камень преткновения для многих детей. Наша, концертмейстерская, задача: давать ауфтакт (кивок головы, короткий вдох, жест, движение корпуса, даже мимика – здесь может работать что угодно, лишь бы ученик понимал меня в буквальном смысле с полувздоха) и научить давать ауфтакт – коротким лёгким кивком головы.

Теоретическая база опыта

При создании своей системы работы я опиралась на свой опыт, а также на работы: Д.Д. Благой «Камерный ансамбль и различные формы коллективного музицирования», Т.О. Воронина «О мастерстве ансамблиста», В.В. Крюкова «Музыкальная педагогика», М.Фейгин «Воспитание и совершенствование музыканта-педагога», Т.Свирская «Опыт работы в классе скрипичного ансамбля», Л.Мордкович «Детский музыкальный коллектив: некоторые аспекты работы».

Я стараюсь постоянно повышать свой профессиональный уровень:
- в феврале 2017 года прошла курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе "Теория и методика профессиональной деятельности" для концертмейстеров. Участвую в работе Республиканских и городских учебно-методических семинаров, посещаю методические конференции, постоянно поддерживаю связь с преподавателями Саранского музыкального училища и музыкальных школ города Саранска.

Результативность

Грамотно выстроенная работа с учащимися в классе аккомпанемента позволяет сделать этот предмет любимым, а при определенных условиях развития учащегося стать основой его концертных и конкурсных выступлений. Эта работа несет положительный заряд всем участникам этого процесса – и педагогу по специальности и ученику и концертмейстеру-иллюстратору. Для последнего это творчество способствует более разностороннему становлению личности музыканта благодаря сочетанию в ней и исполнительской и педагогической составляющей. Взаимообмен опытом между иллюстратором-скрипачем и педагогом-пианистом, совместный творческий поиск значительно обогащает музыкантов, расширяет их кругозор.

С нашими учениками мы неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах, фестивалях и олимпиадах:

- Квалификационный конкурс-фестивале «Непокоренные» - Диплом Лауреата I степени, Мулюгина Алина;
- VI Межрегиональный фестиваль-конкурс им.Гавриила Вдовина - Диплом Лауреата III степени, Мулюгина Алина;
- Республиканский детский фестиваль искусств «Радость творчества» - Диплом Дипломанта, Селезнева Алиса;
- Всероссийский конкурс «Фольклорная мозаика - 2020» - Диплом I степени, Прокина Варвара;
- Всероссийский конкурс «Фольклорная мозаика - 2020» - Диплом I степени, Селезнева Алиса.

Так же в 2010г. я награждена Почетной грамотой Управления культуры Администрации городского округа Саранск. В 2018г. получила Благодарственное письмо Главы Республики Мордовия, а в 2019 году благодарность Министра культуры, национальной политике и архивного дела РМ.

В данный момент мы с учениками готовимся на конкурс «Радуга детства» и Городской конкурс «Юный концертмейстер».

Все выступления учащихся с концертмейстером-иллюстратором (конкурсы, отчетные концерты школы, концерты перед родителями, концерты в детских садах и т.д.) дают возможность им найти свою концертную площадку, своего слушателя, а, следовательно, способствуют оживлению учебного процесса, росту интереса, расширению репертуара.