

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г. БАЙКАЛЬСКА»
(МБУДО ДШИ г. Байкальска)

«Одобрено»: Методическим советом МБУДО ДШИ Протокол № 4 от «7» июля 2023г.	«УТВЕРЖДАЮ»: Приказ № 58-од от 01.09. 2023г. Директор МБУДО ДШИ г. Байкальска» Т.В. Астахова
--	---

Методическая разработка

«Особенности работы баяниста – концертмейстера»

Концертмейстер высшей категории -
Хакимов Юлай Асгатович

г. Байкальск
2023г.

Работа баяниста многогранна: он концертный исполнитель, педагог, аккомпаниатор у вокалистов и танцоров. Одним из основных аспектов моей работы является работа концертмейстером. Мой опыт работы в детской школе искусств обширен, более двадцати лет, не считая того, что я начал играть на баяне в пятилетнем возрасте и в школьные годы, когда не было фонограмм, приходилось аккомпанировать на слух певцам и танцорам. После окончания Восточно-Сибирского государственного института культуры вся моя педагогическая деятельность связана с преподаванием в учебных заведениях. Особенностью сопутствующей деятельности является, прежде всего, ее универсальность. Концертмейстер совмещает работу концертирующего исполнителя, педагога и психолога одновременно. Особенностью работы концертмейстера в детской школе искусств является сотрудничество с представителями различных художественных специальностей (сольное и хоровое пение, инструментальное исполнительство, хореография), и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом. Такая творческая работа требует от специалиста достаточных знаний всего арсенала музыкального мастерства.

Прежде всего хорошая исполнительская база, владение музыкальным инструментом, как в техническом, так и в музыкальном плане. Чтобы быть хорошим концертмейстером или аккомпаниатором, недостаточно быть хорошим музыкантом, необходимо:

- знать основы ансамблевых соотношений, развивать чуткость к своему партнеру, чувствовать неразрывность и взаимодействие партии солиста и аккомпанирующей партии;
- иметь навыки игры в ансамбле;
- владеть знаниями при транспонировании;

- знание особенностей игры в оркестре; игры на народных инструментах, соотношения звучания баяна с различными ударными и струнными инструментами;

- умение играть клавиры (концерты, оперы, кантаты) композиторов, отражающих эпохи и стили различных периодов; перекладывать не всегда удобную фактуру в партитурах, не нарушая замысла композитора;

- уметь читать и транспонировать полифонические партитуры;

- знать основные жесты и приёмы дирижера;

- знать основы вокала: дыхание, артикуляцию, постановку певческого аппарата, знать все нюансы; уметь быстро подсказать солисту текст, быть чутким к настроению, характеру, волнению вокалиста, при необходимости подыграть мелодию;

- знать основы хореографии и сценического движения для правильной организации музыкального сопровождения танцоров; знать основные движения русских народных танцев; знать основы поведения актеров на сцене; умение играть и видеть танцоров; умение руководить танцевальным ансамблем; импровизировать, что необходимо на занятиях хореографии;

- работая с народным хором необходимо знание национального фольклора и основных обрядов, а также техника игры на народных инструментах – балалайке, домре, духовых и шумовых инструментах;

- возможность подбора мелодии и аккомпанемента «на слух»; импровизационные навыки, то есть умение играть простейшие стилизации на темы известных композиторов, развивая заданную тему, подбирать на слух гармонию той или иной темы в простой фактуре;

- знать историю музыкальной культуры, искусства и литературы, чтобы правильно отражать стиль и образный строй произведений. Особенность игры концертмейстера в том, что он не солист, а один из участников музыкального действия, причем он должен найти смысл и

удовольствие от роли второстепенного участника. Баянисту-солисту предоставляется полная свобода раскрыть свою творческую индивидуальность. Концертмейстер должен адаптировать свой подход к музыке к стилю исполнения солиста или хора. Однако еще сложнее сохранить и поддерживать свою индивидуальность.

Помимо исполнительского мастерства, концертмейстер является первым помощником руководителя коллектива, человеком музыкального кругозора, выполняющим тем самым педагогические функции. Функции концертмейстера, работающего в детской школе искусств, в основном педагогические, поскольку он с детьми осваивает новый учебный репертуар. Этот педагогический аспект работы требует от концертмейстера, ряда специальных навыков и знаний из смежной художественной области, а также педагогического чутья и такта. Акомпаниатор должен обладать рядом положительных психологических качеств. Таким образом, его внимание совершенно уникально. Оно многомерно: его нужно распределять не только между двумя своими руками, но и между солистом, хором или танцевальным коллективом. В каждый момент важно понимать, как работают пальцы, как пользоваться педалью, внимание слуха к звуковому балансу (который составляет основу ансамблевого музицирования), науке о звуке и индивидуальности солирующего голоса, многогранность выступления в народном хоре, живая пульсация всей музыкальной ткани на уроках хореографии. Такое напряжение внимания требует больших затрат физической и умственной энергии.

Мобильность и оперативность реакции также важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Если на концерте или репетиции солист перепутал или забыл музыкальный текст (что часто случается с детьми), он должен удержать солиста во времени и благополучно закончить произведение, не останавливая исполнение. Опытный концертмейстер может помочь с неконтролируемым волнением

и нервным напряжением ребенка перед выступлением. Лучшее средство от этого — сама музыка: особенно выразительная игра аккомпанемента, повышенный тон исполнения. Творческое вдохновение переходит ребенку и помогает ему обрести психологическую уверенность, а затем и мышечное раскрепощение. Для сопровождения также необходимы желание и дисциплина. Если во время выступления возникают какие-либо музыкальные проблемы, он должен помнить, что не должен останавливаться и исправлять свои ошибки, а также не должен показывать это своей мимикой и жестами. Сопровождающая деятельность в детской школе искусств — это не немая игра, и сам концертмейстер — не тень учителя в классе, а музыкант, педагог, личность, обладающая разными способностями и качествами, постоянно развивающаяся по всем направлениям. Я являюсь концертмейстером двух учебных дисциплин — в хоровом классе народного пения и классе хореографии, но большая часть моей работы связана с искусством танца. Поэтому в своей методической работе мне хотелось бы больше внимания уделить особенностям хореографического сопровождения. Хореография — это сфера деятельности балетмейстеров - постановщиков, куда приглашают музыкантов участвовать в ежедневной творческой работе. Творческая атмосфера в хореографическом коллективе не позволяет человеку ограничиваться формальным подходом к своим задачам.

Практически ни одно учебное заведение не готовит концертмейстеров по хореографии. Однако хореографическое искусство имеет свои специфические требования, которые необходимо понимать на практике.

Работа заключается в освоении музыкального материала, связанного с преподаванием хореографической дисциплины и ее особенностей. Освоить музыкальную основу предмета возможно только путем изучения особенностей хореографического искусства.

Во-первых, вам нужно разобраться в танцевальной терминологии, чтобы знать, о каком упражнении идет речь, понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение для того или иного упражнения. Во-вторых, необходимо знать, как выполняется то или иное упражнение. Вам необходимо четко понимать структуру упражнения, правильно исполнять акценты и поддерживать движение динамическими оттенками. Самое главное – научиться соотносить это упражнение с музыкальным материалом – освоить музыкальный текст. Дело в том, что преподаватель может остановить упражнение в любой момент или начать работу над любой частью упражнения. А для этого необходимо знать, из какой части музыкального материала необходимо сыграть отрывок для исполнения того или иного движения. Кроме того, чтобы провести полноценный урок в отсутствие учителей, необходимо знать выполнение всех хореографических упражнений, которые учащиеся освоили на уроках, ведь на концертмейстера возлагаются и педагогические функции. В-третьих, особенность работы состоит в том, что он должен быть музыкально грамотен в любом танцевальном жанре и на любом этапе обучения танцевального искусства. В связи с этим, помимо народного танца, необходимо знать особенности историческо- бытового танца.

В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. Он должен глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца, помочь детям развить музыкальное восприятие, вовлечь их в процесс сотворчества.

Внимание концертмейстера – объёмное внимание, которое распределяется не только на его технические задачи, но и уделяется танцорам. Как делают дети те или иные упражнения, что просит педагог, какой темп, акценты, динамические оттенки и т. д. Вы должны постоянно держать контролировать весь класс. Во время занятий следует учитывать разные физические возможности учащихся. Это особенно

важно, когда учащиеся выполняют одно и то же движение по одному. Здесь возникает проблема темпового соответствия хореографического исполнения и его музыкального сопровождения. Каждый ребенок в силу своих причин имеет свой темп, у одного, скажем, небольшой прыжок и небольшая устойчивость. Другой же обладает отличным равновесием (балансом) и природной способностью высоко прыгать. Совершая одно и то же действие, они не могут выполнить его одинаково. Поэтому звуковое содержание каждой части должно быть разным. Дело не в том, кому-то надо играть быстрее, а кому-то медленнее. Речь идет о микродозах отклонений от оптимального темпа, о тонких, незаметных градациях, которые существуют в выступлении каждого танцора. Выбирая музыкальный материал для занятий, важно помнить, что в огромном музыкальном арсенале, созданном народами мира, композиторами прошлого и настоящего, среди них немало музыки высокого художественного уровня, есть много настоящих жемчужин, которые производят на детей большое впечатление.

Особенности музыкального сопровождения уроков хореографии: Музыкальное оформление помогает учащимся развивать эстетический вкус, осознанный подход к музыкальному произведению - умение слышать музыкальную фразу, характер музыки, ритмический рисунок, динамику. Для воспитанников очень важно организовывать и согласовывать свои движения с музыкой в упражнениях у станка, затем на середине зала и обратно. Удачно подобранная музыка позволяет с первого занятия избежать формального подхода к самым простым упражнениям.

Музыкальное сопровождение урока является самым важным. Именно в ходе последовательных занятий ребенок приучается к мелодическому мышлению. Очень важно выбирать ясные и понятные мелодии, особенно на ранних этапах обучения.

Если в оригинале композитора мелодия дана в сложном изложении, то её следует несколько упростить. В то же время нельзя народные мелодии, отличающиеся своей напевностью, мелодичностью, ясностью делать грубыми и искажать. Не вся музыка, соответствующая ритмичному танцевальному движению метра, одинаково воспринимается учениками. С педагогической точки зрения детям должна нравиться музыка и быть «созвучна» их вкусам. В большинстве случаев это зависит от возрастных особенностей. Например, маленькие дети склонны иметь визуальное мышление и эмпирические представления о мире. Поэтому им нужна музыка с ясным, простым ритмом, простой мелодией, ясной фактурой, жанровым определением: марш, полька, вальс и т. д. Также следует учитывать, что дети дошкольного и младшего школьного возраста в силу своих возрастных особенностей любят сказки и волшебные вещи, поэтому можно использовать мелодии сказок и мультфильмов, ведь они им ближе и понятнее ребенку. Лучше всего запоминаются те вещи, которые производят сильные эмоциональные переживания. Музыка, как и любое другое искусство, может вызывать яркие, очень сильные эмоции. Когда ребенок испытывает сильные эмоции, его чувства активизируются. Поэтому, если музыка более яркая и эмоциональная, это помогает лучше освоить танцевальные движения.

В подростковом возрасте дети реализуют свой потенциал и выражают себя как личности. Подросток хочет чувствовать себя взрослым. Поэтому необходимо повышать уровень музыкального репертуара. На этом этапе появляются разные образы, более сложные фактуры, развивающиеся мелодии и неоднозначные ритмы.

Разумеется, исполнение музыки концертмейстером на занятиях должно быть профессиональными.

В обязанности концертмейстера входит участие в образовательной деятельности и решении образовательных проблем. Естественно, обучение в классе хореографии невозможно без надежного

помощника педагога, который всегда присутствует на всех занятиях и репетициях. Кто еще, как не концертмейстер, будет развивать у учащихся музыкально-ритмические способности и прививать им музыкально-эстетический вкус.

Какую роль играет концертмейстер в музыкально-эстетическом развитии детей, если они изучают хореографию, а не музыку? Хореография неотделима от музыки – она не существует без музыки.

Основная задача концертмейстера на занятиях хореографией – музыкально-ритмическое воспитание. Музыкально-ритмические движения – вид деятельности, основанный на двигательном-пластическом освоении музыкального материала. В музыкальном и ритмическом отношении выделяют 3 взаимосвязанных направления деятельности детей:

- обеспечивает музыкальное развитие и включает в себя развитие музыкального слуха;
- помогает приобрести музыкальные знания;
- развивает умение подчинять движения музыке.

Музыкально-ритмическая деятельность развивает мелкую моторику и развивает способность контролировать движения тела. Педагог-хореограф обеспечивает танцевальную основу для учеников, музыкальную основу обеспечивает концертмейстер. Достичь этой цели можно путем создания условий для проведения различной деятельности по музыкальному развитию детей.

Игровые занятия становятся более понятными и интересными для детей. Объясните детям, что такое музыкальная фраза, что она состоит из тактов и что такты имеют свой счёт: 2/4, 3/4, 4/4. Что такое ритм, мажор, минор и т.д. На начальном этапе изучаются элементы музыкальной грамотности:

- какой характер музыки (веселый, грустный, спокойный, торжественный);

- понятие темпа;
- музыкальный жанр (марш, песня, танец);
- какие бывают динамические оттенки (тихие, сильные);
- что такое метроритм;
- как пишутся паузы;
- как отличить сильные и слабые доли;
- для чего нужны музыкальные регистры;
- понятие музыкальной фразы.

Метроритм: отбивание ритмических рисунков имен и фамилий учащихся; простые ритмические рисунки показанные учителем; прохлопывание в ритме стихов; 2\4, 3\4, 4\4. Вместе с хореографом концертмейстер помогает создать художественный образ.

Движение под музыку усиливает эмоциональное воздействие музыки и способствует формированию художественного образа.

Танец – это художественное выражение музыки. Роль концертмейстера в этом процессе очевидна. Ему необходимо подбирать музыкальный материал, соответствующий музыкальному образу.

У детей хорошо развито воображение, поэтому они с удовольствием изображают что угодно или кого угодно. Дети любят играть в «Угадай, кто я». Постепенно задача усложняется – нужно передать характер: хитрую лису, трусливого кролика, гордого петушка, большого медведя и т. д. Здесь нужно импровизировать, выбирать выразительные отрывки музыкального материала, помогать ребёнку точнее передать образ, характеры и повадки животных. Игровые моменты дают возможность раскрыть характер воспитанника, художественные способности, развить воображение, научить творчеству и изобретательности. Они снимают напряжение на уроках, концентрируют внимание, организуют детей и сближают друг друга, способствуют развитию музыкального мышления и визуализации художественного образа.

Все действия ребенка, будь то игра, хореографические упражнения или рисование, произвольно привлекают внимание к музыке на этом занятии. Музыкальное развитие идёт поступенно. Чтобы понять музыкальный язык, необходимо приобрести хотя бы минимальный опыт. Слушая музыку, ребенок может сказать, какие ассоциации она вызывает и какой образ. Еще сложнее показать этот художественный образ в движении, что требует определенных знаний, навыков и умений не только хореографических, но и музыкальных. Это построение фразы, разделение его на части: вступление, развитие, кульминация, заключение. Цель занятий - научить детей слушать музыку, сочетать танцевальные движения с музыкой, привить любовь к музыкальным движениям, свободно двигаться под любую музыку, воспитать в детях чутких слушателей, поощрять в них творчество.

Двигаясь под музыку во время игр, ученики учатся ощущать изменения в музыкальной фразировке, ритме и темпе, которые необходимы для дальнейшего танца. Также они развивают навыки осознанного движения под музыку в пространстве и базовые навыки импровизации.

Взаимодействие концертмейстера и хореографа:

Специфика работы концертмейстера в хореографическом классе требует глубоких знаний музыки и хореографии. Как использовать бесчисленные богатства музыкальной культуры, как подобрать музыкальный материал под цели и задачи каждого урока, как научить детей принимать музыку всем сердцем и душой - лучший советчик и помощник педагога-хореографа - концертмейстер. Несомненно концертмейстер знает всё по музыкальному произведению: по темпу и характеру музыкального исполнения. Это помогает хореографу находить правильные решения, исходя из характера музыки. На занятиях учителю не следует считать вслух во время урока, так как это снижает восприятие музыки учениками. Изначально счет допускается только при разучивании

нового упражнения. Объяснив детям размер и темп выполнения этого упражнения, им следует предоставить возможность слушать музыку и выполнять движения под музыку.

Концертмейстер вместе с хореографом следуют путём от первого занятия до репетиций, потом его сменяет фонограмма. Но это не значит, что его работа, помощника хореографа закончена. Это значит, что ему предстоит пройти вместе с педагогом весь путь от создания танцевального образа до выступления на сцене.

Концертмейстер – это более широкое понятие, чем просто аккомпаниатор. Если обязанности последнего не выходят за рамки сопровождения, музыкального оформления занятия с помощью инструмента, то в обязанности концертмейстера входит участие в решении учебно-воспитательных задач, развитие эмоционально-творческого потенциала учащихся и формирование у них эстетического вкуса.

Таким образом, концертмейстер должен быть настоящим профессионалом, мастером своего дела и, прежде всего, чутким учителем. Владеть всеми основными педагогическими качествами, необходимыми для работы с детьми разного возраста, включая знания психологии и педагогики, освоение разных методов обучения детей, а также создание собственного, уникального и специфического стиля общения с учениками. Выработать свою педагогическую технологию, отвечающую требованиям современного художественно эстетического образования.

Список используемой литературы:

Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения; учеб. пособие; М. Музыка 1961

Кубанцова Е. Концертмейстерство - музыкально – творческая деятельность; учеб. пособие; М.2001

Электронный ресурс:

<https://infourok.ru/specifika-raboti-koncertmeystera-v-horeograficheskom-klasse-3588118.html> , свободный. Инфоурок. Специфика работы концертмейстера в хореографическом классе.

<https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=17607> , свободный. Альманах педагога. Особенности работы концертмейстера – баяниста.

<https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-deyatelnost-koncertmeysterabayanista-v-klasse-horeografii-1686127.html> , Инфоурок. Деятельность концертмейстера – баяниста в классе хореографии.