

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» г. Улан-Удэ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «КОНЦЕРТМЕЙСТЕР НА УРОКАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ. УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»

Выполнила Уварова Л.С.

преподаватель - концертмейстер I категории;

Утверждаю:

Директор МАУ ДО ДШИ №4

О.А. Мниховская

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	
2. СПОСОБНОСТИ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ	
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА	
3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ И РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА	
НА УРОКЕ В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ.....	
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА МУЗЫКАЛЬНОГО	
МАТЕРИАЛА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КЛАССЕ	
5. УРОК ХОРЕОГРАФИИ КАК ФОРМА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ...	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	

Цели и задачи рабочей программы – определить специфику работы концертмейстера в школе искусств, изучить и обобщить имеющиеся научные исследования, методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера, для того чтобы укрепить собственные профессиональные позиции в качестве концертмейстера. Ознакомить концертмейстеров с теоретическими знаниями и практическими навыками аккомпанирования на уроках хореографии в ДШИ, изучить и обобщить имеющиеся методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера, для того чтобы укрепить собственные профессиональные позиции в качестве концертмейстера детской музыкальной школы.

Задачи:

- Описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера.
- Выявить специфику деятельности концертмейстера-пианиста в условиях детской музыкальной школы.
- Проанализировать литературу по обозначенной теме (специальную методическую, в том числе и нотные издания по музыкальному сопровождению на уроках);
- На основе изученной литературы описать особенности работы концертмейстера в классе хореографии;
- Опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт работы систематизировать формы, методы и приемы работы концертмейстера с учащимися разных специальностей.
- Познакомить с личным опытом работы концертмейстера и описать принципы подбора музыкального материала для уроков.

1. СПОСОБНОСТИ, УМЕНИЯ И НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Задачи и специфика работы концертмейстера

Концертмейстер - это пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им в на репетициях и в концертах». Понятие концертмейстер включает в себя и нечто большее: 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.

Основные качества и навыки концертмейстера

Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном плане. Концертмейстер должен усвоить законы ансамблевых соотношений, развить в себе чуткость к партнеру, ощутить неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Хороший концертмейстер должен обладать **общей музыкальной одаренностью**, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств состоит в том, ему приходится сотрудничать с представителями разных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом.

Знания и навыки, необходимые концертмейстеру для профессиональной деятельности в детской школе искусств:

- 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.
- Знание правил оркестровки; особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра; наличие тембрального слуха; умение играть клавиры балетов, умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора.
- Умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки импровизации, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре.
- Знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Концертмейстеру в процессе своей профессиональной деятельности необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей. Он не должен упускать случая на практике соприкоснуться с различными жанрами исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причем, участником на втором плане. Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится

приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик.

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 пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Чтение с листа и транспонирование

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным концертмейстером, если не обладаешь этим навыком. В учебной практике ДМШ часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для предварительного ознакомления с нотным текстом. К тому же обилие репертуара, находящегося в обороте в работе с учащимися разных специальностей не создает условий для заучивания текстов и их приходится играть всегда по нотам. От пианиста требуется быстрота ориентировки в нотном тексте, чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу охватить характер и настроение произведения.

Фактически воплощение только что прочитанного текста происходит как бы по памяти, ибо внимание все время должно быть сосредоточено на дальнейшем. Не случайно опытный аккомпаниатор переворачивает страницу за один или два такта до того, как она доиграна до конца. При чтении нот с листа исполнитель должен настолько хорошо ориентироваться в клавиатуре, чтобы ему не было нужды часто на нее поглядывать, и он мог бы

мобилизовать все свое зрительское внимание на непрерывном осознании читаемого текста.

Навыки подбора по слуху и импровизации

Специфика работы концертмейстера предполагает желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими умениями, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная импровизация вступления, отыгрышей, заключения, варьирование фортепианной фактуры. Импровизация аккомпанемента по слуху, в отличие от аранжировки нотного оригинала, является одноразовым исполнительским процессом и осуществляется после обязательной мысленной подготовки.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КЛАССЕ

Концертмейстерская работа в любом учебном заведении отличается своей универсальностью и многогранностью: помимо исполнительских функций, концертмейстер, наряду с преподавателем, так же несёт ответственность и за качество подготовки воспитанников.

Поскольку в специальных музыкальных учебных заведениях подготовка пианистов к концертмейстерской деятельности в классе хореографии почти нигде не проводится, то возникает проблема — как адаптироваться пианисту традиционного академического направления к концертмейстерской работе в условиях ДШИ.

Приступив к работе концертмейстера в классе хореографии, нужно прежде всего, овладеть танцевальной терминологией. Концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному упражнению. Чтобы четко представлять себе структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать

движению, необходимо знать, как то или иное упражнение исполняется. Поэтому нужно запоминать все рабочие комбинации, которые педагог-хореограф разучивает с учащимися. Знание исполнения всех хореографических упражнений, которыми воспитанники овладевают на уроках нужно еще и для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога, так как на концертмейстера иногда возложены также и педагогические функции.

Начиная свою концертмейстерскую деятельность я искала музыкальный материал в библиотеке музыкальной школы, перелистывала большой объем нотной литературы и переписывала в тетрадь то, что мне подходило для работы. За многие годы работы мною накоплен большой музыкальный багаж. Для меня очень важно, каждый раз, выбирая музыку, четко и конкретно представлять себе, как то или иное движение будет «ложиться» на музыку. Ведь музыкальное сопровождение всегда должно помогать танцевать.

На своем опыте я убедилась, что не всякая музыка, соответствующая танцевальному движению по метроритму, в равной степени воспринимается воспитанниками. С педагогической точки зрения необходимо, чтобы она нравилась ребятам, была бы настроена в «унисон» с их вкусами. В значительной мере это зависит от возрастных особенностей. Так, например, у младшего возраста детей превалирует наглядное мышление, эмпирические представления о мире. Поэтому для них нужно подбирать музыку с четкими, простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой, жанровой определенностью: марш, полька, вальс и другие. Еще нужно учитывать, что дети дошкольного и младшего школьного возраста в силу своих возрастных особенностей увлекаются всем сказочным, волшебным. И поэтому я играю мелодии из сказок, мультфильмов, так как они более близки и понятны ребенку.

Для учащихся старших классов подбираю музыкальный материал таким образом, чтобы слуховой багаж детей был разносторонним, более полным. С классической эпохой дети знакомятся на материале музыки В. А.Моцарта, Л.В Бетховена, И.С Баха, романтизм представлен музыкой Ф. Шопена, Шумана, И.Брамса (вальсы, ноктюрны, мазурки). С русской классикой дети знакомятся на музыке М. Глинки, П. Чайковского, Мусоргского и т.д. Особенно детям нравится джазовая музыка С. Джоплина, А. Цфасмана, А. Ашкенази, Г. Сасько.

Подбирая музыкальный материал к занятиям, нужно всегда помнить и об огромном балетном музыкальном арсенале, созданном композиторами прошлого и настоящего, и обязательно включать его в свой репертуар. Балетная музыка очень подходит под движения и хореографические комбинации, исполняемые на уроках классического танца. Также она значительно расширяет музыкальный кругозор именно балетной музыки, что очень необходимо учащимся отделения хореографии. Умело подобранная музыка, красивая мелодия, сочная гармония, эмоциональное исполнение, взаимопонимание танцовщиков и концертмейстера – все это помогает выполнять урок классического танца с максимальной отдачей. Естественно, что такая работа приносит соответствующие плоды.

Пианисты должны знать ряд правил, придерживаться которых на уроке классики очень важно:

1. Недопустимо играть слишком громко, форсированным звуком, даже если обуревают сильные эмоции. Урок продолжается, как правило, полтора часа, и подобный «камнепад» не пойдет во благо никому. Точно выверенный, филигранный звук учащиеся лучше слушают (будь то взрослые или дети).
2. Вся балетная лексика идет на французском языке .Пианист обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения.

3. Урок классики – это живое взаимодействие музыки и пластики. Строится он на импровизационном материале и поэтому необходимо переиграть как можно большее количество балетных клавиров, т.о это поможет войти в русло этой музыки, почувствовать ее стиль, гармоническую канву. Нотный материал можно использовать лишь в некоторых комбинациях, таких как adagio, allegro, танцевальные комбинации на середине зала.

4. Музыкальное сопровождение урока должно прививать ученикам определенные эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке: оно приучает слышать музыкальную фразу, разбираться в характере музыки, динамике, ритме. Все движения выполняются на музыкальном материале – поклоны в начале и в конце урока, переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала. Это приучает к согласованию движений с музыкой.

5. Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. Она состоит из четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати т. д. тактов. «Неквадратность» построения большинства музыкальных произведений создает дополнительные сложности использования их в экзерсисе. Можно использовать темы из этих произведений как основу для импровизаций.

6. Пианисты должны «оторваться от нот», смелее играть собственную музыку. Пусть поначалу она будет примитивной и схематичной, бедной по мелодике и гармонии, но точно соответствует характеру, темпу и ритму каждого упражнения. Композиционное совершенство придет позже, когда пианист будет свободно ориентироваться в экзерсисе. Концертмейстер должен видеть класс, дышать вместе с ним, помогать эмоционально в сложных движениях. Тогда танцовщики и ногу поднимут повыше, и прыгнут полегче, и рукой «допоют» музыкальную фразу.

РЕЦЕНЗИЯ
НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
«КОНЦЕРТМЕЙСТЕР НА УРОКАХ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
УРОК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»

Разработала Уварова Л.С. концертмейстер ДШИ № 4

В рецензируемых методических рекомендациях, автор раскрывает цели и задачи концертмейстера в классе хореографии, принципы отбора музыкального материала для сопровождения различных танцевальных комбинаций, даёт советы начинающему концертмейстеру с чего начать и на что обратить внимание для овладения этой специализацией. Приводит примеры практического музыкального материала и даёт рекомендации, какую литературу можно использовать в помощь молодому специалисту.

В специальных музыкальных учебных заведениях подготовка пианистов к концертмейстерской деятельности в классе хореографии почти нигде не проводится, т.о. возникает проблема – как адаптироваться пианисту традиционного академического направления к концертмейстерской работе в условиях ДШИ. В своей рабочей программе Людмила Семеновна делится и обобщает свой опыт работы концертмейстером, формулирует теоретические и практические принципы работы.

Рабочая программа Уваровой Л.С. может быть рекомендована в качестве пособия для начинающих концертмейстеров в классе хореографии .

Рецензент: Заслуженный работник культуры РБ, знак за «Достижения в культуре», старший концертмейстер кафедры Педагогика балета и НХТ ВСГИК

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 4

**ПРОГРАММА
по классу
«Фортепианный ансамбль»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ДШИ № 4

О.А.Мниховская

г. Улан-Удэ

Министерство культуры Республики Бурятия
Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ
Детская школа искусств № 4

ПРОГРАММА

обязательное фортепиано
(для учащихся народного и оркестрового
отделений)

Утверждаю:
Директор ДШИ № 4 О.А.Миховская

г. Улан-Удэ

Рецензия на рабочую программу «Фортепианный ансамбль»

Рабочая программа «Фортепианный ансамбль» имеет пояснительную записку с обозначением цели курса, краткие методические указания.

В разделе планирования учебных занятий указана недельная учебная нагрузка учащихся, а также самостоятельная ежедневная работа учащихся в часах.

В программе даны зачетные и экзаменационные требования с указанием форм контроля по полугодиям.

В содержании учебной дисциплины даны цели и задачи по классам, а также рекомендуемые для изучения произведения.

Предоставлен список нотной литературы.

Программа соответствует основным требованиям курса.

Заслуженный работник культуры Республики Бурятия
Преподаватель фортепиано
высшей квалификации
музыкального колледжа
им. П.И. Чайковского

Н.А. Маркова

Министерство культуры Республики Бурятия
Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ
Детская школа искусств № 4

ПРОГРАММА
аккомпанемент в классе фортепиано

Утверждаю:
Директор ДШИ № 4 О.А.Миховская

г. Улан-Удэ

**Рецензия
на рабочую программу «Класс специального фортепиано»**

Рабочая программа по классу специального фортепиано имеет пояснительную записку с обозначением цели курса, краткие методические указания.

В разделе планирования учебных занятий указана недельная учебная нагрузка учащихся, а также самостоятельная ежедневная работа учащихся в часах.

В программе даны зачетные и экзаменационные требования с указанием форм контроля по полугодиям.

В содержании учебной дисциплины даны цели и задачи по классам, а также рекомендуемые для изучения произведения.

Предоставлен список нотной литературы.

Программа соответствует основным требованиям курса.

Заслуженный работник культуры Республики Бурятия
Преподаватель фортепиано
высшей квалификации
музыкального колледжа
им. П.И. Чайковского

Н.А. Маркова