

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

**«СПЕЦИФИКА И ОСОБЕННОСТИ
РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В
КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ»**

Автор-составитель:

Щербакова Л. С.,

Концертмейстер

1 квалификационной категории

г.Биробиджан, 2015г.

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

на заседании предметно цикловой комиссии

Протокол № 1 от « 16 » сентября 2015г.

Председатель комиссии Зубарев А.Н.

Специфика и особенности работы концертмейстера.

Искусство аккомпанемента является широко распространенной областью деятельности пианиста. Лишь сравнительно недавно, уже в советское время это искусство стало предметом обучения в музыкальных учебных заведениях. Случалось так, что пианист, хорошо подготовленный в отношении владения роялем, оказывается совершенно негодным аккомпаниатором, тогда как более слабый технически пианист, но усвоивший необходимые навыки успешно двигается по профессиональному пути аккомпаниатора. Знания и навыки, необходимые концертмейстеру для профессиональной деятельности: 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. Умение транспонировать в пределах кварты, текст средней трудности, умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуры в клавирах, не нарушая замысла композитора. Немаловажным, для концертмейстера, является умение быстро и осмысленно читать новый музыкальный текст. Для этого необходимо, чтобы пианист заранее уже создал у себя в уме представление того, что он сейчас должен воплотить на рояле, что он сейчас услышит.

Концертмейстер классического танца - «полномочный представитель» музыкального искусства в искусстве хореографическом, он своего рода «музыкальный наставник» учащихся. Конечно, свою важную роль ему нужно выполнять тактично и скромно, помогая достичь желаемого успеха всем, кому он аккомпанирует. Он не должен переоценивать свою ученость и никогда не забывать, что он только аккомпанирует, но не руководит. Одним словом, чуткое аккомпанирование требует хорошей музыкальной души, наделенной разумом и доброй волей. Аккомпанировать чутко означает подчас – уметь быть снисходительным к ошибкам других и уступать им.

Наиболее часто встречающееся определение, когда хотят отметить мастерство хорошего аккомпаниатора обычно звучит так: он аккомпанирует чутко. Со всем объемом исполнительских и воспитательных задач концертмейстер может справиться только в ситуации полноценного творческого контакта с педагогом.

Концертмейстер должен стремиться быть его верным, внимательным, дружески настроенным, заинтересованным помощником, проводником идей.

Согласно традиции обучения в классе классического танца, педагог-хореограф и концертмейстер решают различные задачи, но цель у них общая – воспитание исполнителей-танцовщиков. Главная задача концертмейстера заключается, главным образом, в подготовке нового репертуара, который имеет педагогический характер. Опытный концертмейстер, как правило, имеет серьезное представление об особенностях искусства хореографии, владеет солидным объемом знаний в этой области. Для того чтобы работать в классе хореографии, концертмейстер должен ясно представлять себе, каким образом исполняется то или иное движение, каким будет его основной темп и характер, и следовательно, какой тип музыкального сопровождения в наибольшей степени отразит его интонационно-ритмические и темповые характеристики. Поэтому концертмейстеру необходимо изучить и знать максимальное количество репертуарных музыкальных фрагментов и быть готовым исполнить их на уроке. В том случае, когда концертмейстер хорошо знает хореографию классического наследия, он может взять музыку для соответствующего хореографического движения без подсказки педагога. В качестве основного музыкального материала на уроках классического танца используется танцевальная музыка различных композиторов: фрагменты балетов или фортепианных, симфонических, вокальных произведений.

Знание основ хореографии и сценического движения, необходимы концертмейстеру чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам и правильно скоординировать жесты руками, иметь

осведомленность об основных движениях классического танца. Концертмейстеру необходимо умение одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль танцов; умение импровизировать (подбирать) вступления, отыгрыши, заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях.

Уроки классического танца – это необыкновенно трудоемкая и сложная учебная работа, которая наполнена бесконечно скрупулезно повторяемой отработкой ранее пройденных и новых примеров исполнительской техники. Такого рода работа должна музыкально оформляться в строгом соответствии с ее истинным содержанием. Поэтому очень хорошо, когда ритм музыки свободно и точно согласуется с учебным заданием и очень плохо, если музыкальная тема и ее интонации не соответствуют характеру задания, у учащихся не возникает истинной творческой увлеченности, стремления верно согласовывать содержание учебной работы с музыкой и своими внутренними действиями. Также плохо, если музыкальное сопровождение будет носить отвлеченный и монотонный характер. Следовательно, учебная цель, которую преследует преподаватель, отрабатывая каждое движение, должна оформляться концертмейстером не равнодушно, а творчески увлеченно, исключая музыкальный примитив или чрезмерную сложность. Высокий музыкальный вкус концертмейстера и преподавателя обогащают содержание учебной работы, повышают трудоспособность и творческую активность учащихся. И напротив, отсутствие вкуса у концертмейстера приучает студентов небрежно и поверхностно относиться к музыке. Вот почему музыку на уроках классического танца надо рассматривать и воспринимать как учебный материал, как средство воспитания будущего педагога-хореографа, а не как компонент, который приятно облегчает физический труд. Характер музыки должен строго соответствовать учебным задачам. Музыка эмоционально образная, танцевально действенная, оптимистического и волевого начала, с

ясно выраженной и завершенной мелодией является наиболее приемлемой для учебных целей.

Музыкальный материал, используемый на уроках классического танца, должен быть тщательно продуман и грамотно подобран в смысле стилевого и жанрового разнообразия. Музыкальное оформление подбирается самим концертмейстером самостоятельно или с помощью педагога, у которого свое видение музыкального материала. Музыка должна отвечать запросам высокохудожественного и музыкального вкуса, но должна быть в согласии со стилевыми особенностями хореографического материала. Музыка должна отражать характер каждой учебной или танцевальной комбинации, ее метроритмические, темповые, структурные компоненты. Концертмейстер создает звуковую атмосферу, благоприятную для освоения студентами технических и образно-эмоциональных качеств учебно-танцевального материала. Музыкальное сопровождение требует профессионально подобранного материала - так как - это реально звучащая музыка.

Уроки по хореографии строятся на музыкальном материале. Поклон в начале урока должен быть музыкально оформлен, чтобы учащиеся привыкли организовывать свои движения согласно музыке. Студенты должны уметь слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке. На занятиях хореографии студенты приобщаются к лучшим образцам классической и современной музыки, и, таким образом, формируется их музыкальная культура, развивается их музыкальный слух, образное мышление. Коцертмейстеру часто приходится работать с несколькими педагогами, и чаще всего концертмейстер приходит на готовую программу. Подбор музыки базируется на глубоких знаниях концертмейстером специфики хореографического образования; знания форм построения занятий; знания хореографической терминологии (на французском языке).

Концертмейстер классического танца должен уметь подобрать музыкальный материал, органично подстраивающийся под

хореографические комбинации и при этом сохранить содержательность, художественный образ и смысл произведения.

Музыкальное сопровождение должно соответствовать характеру хореографической лексики, а также возрастным особенностям учащихся. Музыка должна нравиться и учащимся и педагогу. Поэтому, и преподаватель, и студенты должны уделять в своих занятиях особое внимание не только развитию ритмической, но и эмоциональной связи музыки и танца. Будущий педагог - хореограф должен согласовывать свои движения согласно музыкальному ритму. Уметь сознательно и творчески увлеченно воспринимать мелодии и воплощать их в танце. Уметь внимательно вслушиваться в интонацию музыкальной темы и технически верно воплощать их звучание в пластике танца. Концертмейстер, педагог и учащийся должны быть едины в понимании задач хореографии. Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением. Он должен научиться быстро осваивать музыкальный текст, иметь навыки чтения с листа. Он должен накопить большой музыкальный репертуар. Хорошо подобранная музыка, красивая мелодия, взаимопонимание педагога и концертмейстера - все это помогает выполнять урок классического танца в полном объеме.

Пианист-концертмейстер должен знать ряд важных правил для успешной работы. Недопустимо играть слишком громко. Спокойный звук студенты лучше слушают. Балетная лексика идет на французском языке. Пианист обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения. Педагогу-концертмейстеру необходимо анализировать музыкальные отрывки, чтобы музыка как можно точнее соответствовала схеме движений танцов. Музыкальное сопровождение на уроке должно прививать танцорам осознанное отношение к музыке. Учащиеся приучаются слышать музыкальную фразу, разбираться в характере музыки, динамике, ритме.

Все движения, начиная с поклона, в начале и в конце урока, упражнения у станка и упражнения на середине зала, выполняются на музыкальном материале. Это приучает к согласованию движений с музыкой. Концертмейстер должен видеть класс, помогать эмоционально в сложных движениях. Очень важно обратить внимание на акценты. Одни движения выполняются на сильную долю, другие из-за такта. Пианист-концертмейстер должен запомнить комбинации также, как и учащиеся. Для танцевальной музыки характерно "квадратность" построения музыкальной фразы. Она состоит из четырех, восьми, двенадцати и т.д. тактов. "Неквадратность" построения большинства музыкальных отрывков создает дополнительные сложности использования их в экзерсисе. Разумеется, вначале учащиеся должны хорошо освоить простейшие музыкальные и хореографические ритмы размером на 2/4 и 4/4 четверти, затем более сложные: на 3/4 и 6/8 и т.д; постепенно переходя от медленных темпов к быстрым и к усилению динамики исполняемых упражнений, что будет способствовать воспитанию более чуткой, художественно верной связи музыки и танца. Никакая техника не поможет, если танцовщик не музыкален. Музыкальность будущего хореографа слагается из трех взаимосвязанных между собой, исполнительских компонентов. Первый компонент-это способность верно согласовывать свои действия с музыкальным ритмом, который на уроках классического танца должен быть всегда четким и ясным. Поэтому необходимо обращать особое внимание на то, чтобы музыкальный ритм воспринимался учащимися не как простой, механически точный счет долей времени, а как выразительный компонент танца музыки. Второй компонент музыкальности - это умение учащихся сознательно и творчески увлеченно воспринимать тему - мелодию, художественно воплощая ее в танце. Следовательно, музыкальная тема должна восприниматься учащимися не отвлеченно и параллельно, а художественно, как единое целое. Третий компонент музыкальности – это умение учащихся внимательно вслушиваться в интонации музыкальной темы, стремясь технически верно и

творчески увлеченно воплотить их звучание в пластике танца. Необходим ритм комбинации: левая рука определяет темпо - ритм упражнения, а правая следует ритмическому рисунку упражнения, подчеркивает его. Не нужно засорять аккомпанемент лишними звуками - трелями, форшлагами, арпеджио. Музыка является своеобразной подсказкой: одно движение - одна нота, два движения - две ноты.

Главная задача педагога-концертмейстера помочь студентам и педагогам в изучении основных форм и движений, предусмотренных программой. Музыкальное оформление должно привить студентам эстетические навыки, осознанное отношение к музыкальному произведению, умению слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Таким образом, для профессиональной работы на уроке классического танца концертмейстеру необходимо:

- понимать специфику хореографического аккомпанемента, осознавать роль музыки в различных видах хореографической деятельности на уроке классического танца – как подчиненную методическим и функциональным задачам;
- иметь ясное представление обо всех основных движениях классического танца, осознано и профессионально воспринимать хореографический материал, уметь запоминать достаточно большие его фрагменты;
- владеть импровизационным видом аккомпанирования, уметь понимать и предвидеть логику взаимодействия музыки и танца, создавать образцы движения выразительными средствами музыки, подкрепляя и отображая в ней содержание хореографического материала;
- иметь представления о методике преподавания различных хореографических дисциплин;
- владеть обширным репертуаром, включающим не только музыку балетов, но и различные фортепианные, вокальные произведения русских и зарубежных композиторов;

- уметь разучивать программу в короткие сроки, аккомпанировать с листа, одновременно воспринимать движения исполнителей-танцовщиков;
- быть активным сотрудником, союзником и помощником преподавателя, стремиться созданию плодотворной творческой атмосферы занятий;
- содействовать развитию музыкальных представлений педагогов и учеников, восприятию хорошего вкуса;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя мастерство музыканта-пианиста и аккомпаниатора, обогащать свои знания, пополнять репертуар, слушать и контролировать себя, учиться у коллег, использовать собственный накопленный опыт.