

РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ МУЗЫКИ И ЗАНЯТИЯХ С ХОРОМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Ермакова Оксана Валентиновна

Концертмейстер высшей категории МОУ гимназии № 1 Центрального района г. Волгограда

oksanochka.ermakova@bk.ru

Аннотация. Статья посвящена работе концертмейстера в школе на уроках музыка и во внеклассной работе. Автор также говорит о важности взаимопонимания в совместной работе учителя музыки, дирижера и концертмейстера.

Ключевые слова: концертмейстер; восприятие; музыка; творчество; дирижер; хор; начальная школа

Среди предметов эстетического цикла в школе все более значительное место занимает музыка. Урок музыки – неотъемлемая часть общей системы обучения, он призван развивать детей эмоционально, творчески, обогащать их художественные впечатления. А это эффективный путь формирования личности ребенка.

Непременное условие успешного обучения – заинтересованность детей, их живое, эмоциональное отношение ко всему тому, что они узнают на уроке музыки, на занятиях музыкой во внеклассное время, а также слушая музыкальные радио и телепередачи, знакомясь с новинками современного музыкального творчества через использование компьютерных технологий. В свою очередь, привить школьникам интерес к музыкальному искусству можно только систематически развивая их музыкальный слух, творческие способности и навыки восприятия музыки и музыкальной классики.

Современного ребенка окружает богатый мир звуков, который создают, прежде всего, радио, телевидение, кино, а теперь и интернет. Он слушает музыку доступную и недоступную его пониманию, близкую, интересную по тематике, и музыку, рассчитанную на взрослых. Вот почему весь процесс музыкального воспитания и, в частности, слушание музыки в школе, должны быть ясно целенаправленными. Достижение основной задачи – воспитание интереса, любви, потребности в общении с искусством – возможны только в том случае, если дети приобретают необходимые навыки восприятия музыки, что невозможно без систематического развития ребенка.

Чтобы научиться слушать и понимать музыку, сделать ее неотъемлемой частью своей жизни, нужно стать настоящим слушателем. На начальном этапе обучения дети, пришедшие зачастую из детских садов, с музыкой встречались довольно поверхностно, не подозревая, что *слушать музыку и слышать ее* – совершенно разные вещи. Не случайно Б.В.Асафьев говорил, что музыка всеми слышаема, но не всеми слышима [2]. Учителю предстоит большая работа по развитию познавательного интереса у детей, расширение представлений о музыке, готовности воспринимать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения [5].

Коротко хочу сказать о целях и задачах учителя музыки и концертмейстера на уроке.

Первым помощником учителя в музыкальном воспитании ученика, его правой рукой, является концертмейстер. Концертмейстер в переводе с немецкого языка - «мастер концерта», обладающий высокими профессиональными данными, а также постоянно обогащающий свой исполнительский багаж.

Совместной целью учителя и концертмейстера является формирование духовной, высококультурной, нравственной личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, стремление воспитать у детей отношение к музыке не как к чему-то далекому, сложному или просто развлекательному составляющему в нынешней непростой жизни, а как к образцу человеческих откровений, глубоких мыслей, красочных образов и ярких переживаний.

Перед концертмейстером, работающим на уроке музыки, стоят задачи:

- подобрать разнохарактерный музыкальный материал для яркого раскрытия того или иного музыкального образа;
- развернуть широкую и богатую звуковую палитру и с помощью выразительных средств (темпа, динамики, фразировки, особенностей ритма, наличия украшений) передать напевность мелодии, картину звуков, рисующих образы природы, время года, характеры и образы людей, животных;
- как можно доступнее донести до слушателей музыкальную тему урока.

Учитель, работающий без концертмейстера, отягощен большим грузом работы. Во-первых, перед учителем стоит непростая задача: объединить все элементы, из которых складывается урок, подчинить их основной теме урока. Во – вторых, помимо объяснения темы, он должен самостоятельно исполнять на инструменте нужное произведение, а дети начальной школы еще не привыкли слушать внимательно серьезную музыку. Вполне естественно, если они будут отвлекаться, мешая себе и другим ученикам воспринимать музыку. Когда произведение иллюстрирует концертмейстер, педагог в момент исполнения всем своим видом показывает, как нужно слушать, обучая тем самым культуре слушания. И в - третьих, в таком разделе урока, как пение, учителю крайне трудно и вокально исполнять произведение, сопровождая себя на инструменте, и одновременно следить за поведением детей и за точностью исполнения песни. С помощью концертмейстера перед учителем открывается простор основательно выучить песенный материал, проследить за правильностью интонирования, а также верно передать характер произведения. Приступив к изучению мелодии, учитель имеет возможность непосредственно работать с детьми, подходя к ним во время исполнения и прислушиваясь к воспроизведению звуков, исправляя неточности. Дети учатся внимательно следить за дирижером, обучаются в пении правильному дыханию, верной фразировке, организованно брать и снимать звук. Да и характер песни легче передать, если перед классом стоит педагог и помогает своей мимикой, жестами. Благодаря работе концертмейстера задачи, поставленные в уроке и исполнение песенного произведения достигается с большей пользой для ученика, и с меньшими физическими и душевными затратами для учителя. Также концертмейстер может взять на себя не только тематический подбор музыкального материала, профессиональное его исполнение, но и подбор нового песенного материала.

Восприятие музыки пронизывает, объединяет все виды деятельности, благодаря чему урок становится неразделимым, а представление об искусстве музыки формируется как целостное. Таким образом, любая работа на уроке музыки начинается с активного восприятия музыки, с ее эмоционально-образного слышания. Музыкальные сочинения, их фрагменты, мелодия, впоследствии оказывающаяся песней, которую дети будут разучивать и исполнять, даже маленькие попевки, выполняющие функцию распевания – все преподносится детям как прекрасная музыка, раскрывающая то или иное жизненное содержание [3].

Особое внимание при освоении произведений следует обратить на то, чтобы атмосфера восприятия музыки учащимися в классе приближалась к атмосфере концертного зала. Слушание музыки в «живом исполнении», исполняемой концертмейстером, готовит детей к ситуации посещения концертного зала, развивает их внимание к особенностям посещения концерта, восприятию музыки в тишине, выражению своего позитивного отношения к понравившимся музыкальным произведениям и исполнителю.

Далее, мне бы хотелось сказать несколько слов о педагогических функциях концертмейстера на уроке.

Концертмейстер – это второй педагог. И поэтому главная его задача – быть помощником учителя, его опорой, советчиком и партнером в уроке. Учителю не стоит всю инициативу по работе брать только в свои руки. Нужно как-бы поделить ее на двоих, чтобы концертмейстер не был только безмолвным исполнителем, а совместно с учителем мог участвовать и в подаче, и в подборе музыкального материала. Также концертмейстеру необходимо активно участвовать в планировании урока, опираясь на свой опыт, вносить предложения по подбору музыкального материала для сравнения. И замечательно, когда учитель прислушивается к мнению своего коллеги, что, несомненно, скажется на более высоком результате совместной работы.

Очень комфортно работается и работа приносит удовольствие, когда учитель и концертмейстер с полуслова понимают друг друга, чувствуют интуитивно, что хочет сказать или сделать тот или другой. Когда они работают в полной гармонии. Это относится и к занятиям с хором, и к урокам музыки. К такому взаимопониманию и взаимовыручке следует стремиться каждому учителю и концертмейстеру.

Главная цель концертмейстера в уроке – донести музыкально – образные картины до сознания ребенка, пробудить его фантазию с помощью музыкальных красок, научить его любить и понимать музыку, слушать и слышать ее. Для более интересного восприятия музыки необходимо использовать контрастные динамические и штриховые оттенки. Важно не только точное исполнение нот, написанных в тексте произведения. Концертмейстер должен быть своего рода творцом, стараться в определенных произведениях сделать аккомпанемент гораздо интереснее за счет раскладывания арпеджио или аккордов, добавляя второстепенную мелодию или характерные для этого произведения штрихи и т.д. Одним словом, следует больше импровизировать, развивать свою и детскую фантазию. (Все это, разумеется, относится к аккомпанементу в песне, а не к исполнению классического произведения).

Напомню, что развитие эмоционального содержания любого музыкального произведения подчиняется всегда какой-то определенной логике. Передавая

содержание, композитор использует все возможные средства музыкальной выразительности: лад, темп, tessitura изложения, размер, динамику, гармонию, интонацию, цезуры и т.д. Эмоциональное содержание музыкального произведения трансформируется, варьируется, сопоставляется с контрастным образом, подобно развитию и течению человеческой мысли. Очень часто композитор, пользуясь особыми звуковыми ассоциациями, воспроизводит не только звучащую стихию, но и образы видимого мира. Путем ассоциативных сравнений, особых художественных намеков музыка нередко создает живое представление о пространстве и движении, о темных и светлых тонах, о грандиозности или фантастической миниатюрности. И наоборот, есть музыка, напоминающая о чем-то грациозном, сказочном, невесомом.

Работа концертмейстера сродни творческой деятельности композитора. Если для композитора сочинение – «музыкальная исповедь души, на которой многое накоплено и которая изливается посредством звуков», подобно тому, как лирический поэт высказывается стихами, то задача исполнителя – раскрыть эмоциональный замысел композитора и не только передать соответствующие эмоциональные состояния, но и проявлять при этом свое отношение к содержанию произведения, которое необходимо, прежде всего, прочувствовать [1].

«Нет подлинного искусства без переживаний. Ремесло же начинается там, где прекращается творческое переживания или художественное представление результатов его», - говорил К.С.Станиславский [4].

На уроках музыки и занятиях с хором от концертмейстера требуется:

- творческая инициатива, активность, сознательность, увлеченность своей профессией;
- постоянное совершенствование пианистического мастерства, работа над техникой;
- расширение исполнительских возможностей, аранжировка, импровизация.

Не могу не сказать о совместном творчестве дирижера и концертмейстера на занятиях с хоровыми коллективами.

Хоровое пение – вид музыкального исполнения, который по праву занимает ведущее место в школе. Практически каждый ребенок обладает природными голосовыми и слуховыми данными, которые учитель может с успехом развивать.

При слушании и исполнении вокальной музыки мы воспринимаем в неразрывной связи три художественных элемента: поэтическое слово, вокальную мелодию и инструментальный аккомпанемент. Именно сочетание этих трех элементов создает единый, цельный образ. Хоровое пение является лучшим способом развития музыкальности. Не только голоса, а всего комплекса музыкальных данных: слуха, памяти, чувства формы и ритма, образно-эмоционального мышления - всего того, что определяет вкус и глубину восприятия музыкальных произведений.

Трудна педагогическая работа в хоровом коллективе. Совмещение работы дирижера и концертмейстера в одном лице для педагога представляет определенную трудность. Хор – это сложный механизм, работа в котором требует от руководителей и детей большой самоотдачи. Ведь хормейстер должен обладать хорошими вокальными данными, быть артистичным и легко управлять хором, но также исполнять произведение, аккомпанируя себе. И в этом ему поможет концертмейстер, который сможет профессионально

исполнить на инструменте нужное музыкальное произведение, а дирижер сможет полностью отдаться работе с хоровым коллективом и с партитурой. Благодаря совместному творчеству дирижера и концертмейстера можно добиться очень хороших результатов в творческом исполнении. Работа в хоре требует большой культуры, и культуры не только внешней, но и внутренней, так как здесь идет воспитание такта, деликатности, собранности, обучение совместному творчеству, дисциплине. В работе с хором требуется постоянное внимание, непосредственное общение хормейстера с коллективом, работа над чистотой интонирования. Педагог целенаправленно работает с хором над вокально- исполнительскими навыками и концертмейстер непосредственно помогает ему в этой работе с помощью профессионального исполнения.

Концертмейстер должен усвоить, что в работе с хором необходимо поддерживать:

- творческий микроклимат коллектива, атмосферу доброжелательности и взаимопонимания между хормейстером, концертмейстером и ребятами;
- увлеченную сосредоточенность и концентрацию внимания на правильном исполнении (хоровым коллективом, дирижером, аккомпаниатором)
- работать над накоплением вокальных навыков, а также навыков артикуляционных,
- работать над развитием музыкального слуха,
- необходимо совершенствование качества звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазонов, чистоты интонирования, четкости дикции),
- важна тщательная отработка концертных номеров.

В совместной работе над хоровой партитурой дирижеру и концертмейстеру следует начинать с выявления логических кульминационных моментов, с расстановки цезур, которые совпадают с моментами возобновления дыхания. Все это необходимо отметить в партитуре, чтобы даже первое ее целостное исполнение на фортепиано было осмысленным. Таким образом, совместная работа хормейстера и концертмейстера над текстом и музыкальными фразами помогает раскрытию содержания вокального сочинения, правильной передаче замысла авторов, его логически обоснованной эмоциональной трактовке. В работе с хоровыми коллективами концертмейстеру, помимо умения читать партитуры, необходимо также легко транспонировать в нужную тональность, читать с листа, уметь аранжировать и импровизировать.

В работе с хором необходимо учить детей вслушиваться не только в интонационное богатство мелодических линий, но и прочувствовать колорит, красоту, своеобразие гармонических сочетаний сопровождения.

Подводя итог, хочу сказать, что роль концертмейстера в уроке музыки и занятиях с хором, несомненно, очень важна. Работая совместно с учителем музыки или дирижером, на концертмейстера возлагаются определенные задачи и в плане творчества, и в единении замыслов концертмейстера и учителя, и выстраивание психологического комфорта с педагогом и хоровым коллективом, и т.д.

И, безусловно, концертмейстер должен обладать высоким профессионализмом, уметь исполнять музыку разных жанров: это и классика, и музыка эпохи романтизма, и произведения джазового характера. Чтобы

обеспечить в конечном выступлении на концерте именно ту форму музыкального образа, которая соответствует замыслу композитора, необходима большая и слаженная работа хорового коллектива, дирижера и концертмейстера над закреплением художественных форм выражения той или иной эмоции, выразительности, слов на основе единства музыки и содержания исполняемого сочинения. Высокая культура исполнения музыкального произведения – наглядный показатель совместной профессиональной работы педагога, концертмейстера и творческой зрелости коллектива.

Ссылки на источники

1. Стулова Г.П. Хоровой класс. - М., 1988 – 126с.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. - М., 2012. – 376 с
3. Школяр Л.В. Музыка в жизни младших школьников. - М., 1991.
4. Станиславский К.С. Работа актера над собой. - М., 2008. – 488с.
5. Апраксина О. А. Музыкальное воспитание в школе. - М.1986. – 86 с.

THE ROLE OF THE CONCERTMASTER AT MUSIC LESSONS AND CLASSES WITH THE CHORUS IN SECONDARY SCHOOL

Ermakova Oksana V.,

concertmaster of Gymnasium № 1 of Volgograd

oksanochka.ermakova@bk.ru

Abstracts. The article is devoted to the work of concertmaster during the school music lessons and during the extracurricular activities. The author also talks about the importance of the cooperative work of music teacher, conductor and accompanist.

Keywords: Musical education; perception; music; secondary school; conductor; chorus.