

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Детская школа искусств» городского округа Кашира»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

на тему: «Профессиональная деятельность иллюстратора – скрипача в ДШИ»

Выполнил: преподаватель по классу скрипки МАУДО «Детская школа
искусств» г.о. Кашира» О.А.Короткова

2020 год

Содержание

1. Введение
2. Характеристика профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств
3. Задачи и специфика работы иллюстратора-скрипача
4. Заключение
5. Список используемой литературы
6. Рекомендуемые произведения

1. Введение

Профессиональное музыкальное образование на сегодняшний день предъявляет высокие требования, как в области педагогики, так и в отношении подготовки квалифицированных концертмейстеров-иллюстраторов. 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.

Деятельность иллюстратора-скрипача также необходима и важна в классе скрипки, где иллюстратор привлекается для работы со струнным ансамблем или оркестром. Мастерство иллюстратора складывается из сочетания исполнительского, педагогического и психологического аспектов. Работа в тандеме с преподавателем и учеником, умение создать атмосферу психологического комфорта и творчества во взаимодействии преподавателя по специальности, ученика и концертмейстера-иллюстратора — задача не из

простых. Для этого нужно обладать определенными качествами, знаниями, умениями и навыками.

В обширном поле деятельности иллюстратора-скрипача работа в школе искусств занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщать учащегося к миру прекрасного, помогать ему выработать навыки игры в ансамбле, развивать его общую музыкальность, воспитывать здоровую, полноценную и духовную личность. Однако необходимо отметить, что деятельность концертмейстера достаточно полно изучена в теоретическом и в практическом направлениях (труды О.А. Абрамовой, Н.Н. Горошко, Е.М. Шендерович и др.). Работа иллюстратора, как и само понятие, нуждается в теоретических и методических исследованиях.

Несомненно, что отсутствие четких теоретических и практических разработок основ иллюстраторской деятельности, с одной стороны, и практическая значимость рассматриваемой деятельности с другой, объясняют актуальность темы исследования.

2. Характеристика профессиональной деятельности иллюстратора-скрипача в условиях детской школы искусств

Работа иллюстратора-скрипача в школе искусств включает в себе и чисто творческую (художественную) и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе учащимися любых специальностей. Педагогическая сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с учащимися фортепианного исполнительства, а также в определенной мере предполагается в работе с исполнителями на струнных смычковых инструментах. Классифицировать работу иллюстратора-скрипача можно и по таким направлениям, как исполнительская, педагогическая и психологическая деятельность. Данные характеристики не противоречат друг другу, а скорее дополняют общую характеристику деятельности иллюстратора-скрипача (впрочем, как и иллюстратором других специальностей).

3. Задачи и специфика работы иллюстратора-скрипача

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 музыкальной школе состоит в том, что ему приходится быть «универсальным» музыкантом. Знания и навыки, необходимые для концертмейстера

1. Развитое умение чтения с листа.

Умение видеть 3 строчки одновременно – то же самое касается и работы иллюстратора-скрипача. Настоящий ансамбль невозможен без знания партии своего партнера. В своей практике 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. Иллюстратор-скрипач должен увлечь своего партнера по ансамблю тембром своего инструмента, создать благоприятный психологический климат в классе аккомпанемента, постараться вызвать у ученика чувство эмпатии к исполняемой музыке. При этом важно уметь 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». Опытный концертмейстер всегда может 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, аккомпанируя 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.

4. Заключение

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.

Мастерство иллюстратора-скрипача глубоко специфично. Оно требует от него не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкальноисполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке.

Деятельность иллюстратора-скрипача невозможна без применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики, психологии — в их взаимосвязях. Можно отметить собирательное начало профессии иллюстратора: он — скрипач, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля, психолог. Для педагога по специальному классу иллюстратор-скрипач является первым помощником и музыкальным единомышленником. Для ученика иллюстратор — сотоварищ его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и тренер, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый иллюстратор — оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе, в собственном музыкальном совершенствовании.

Полноценная профессиональная деятельность иллюстратора-скрипача предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы иллюстратора-скрипача в детской школе искусств требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей. Иллюстратор-скрипач должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха — аплодисментов, цветов,

почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде и успехе всего коллектива. Вместе с тем, несомненно, что иллюстратор-скрипач — это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.

5. Список используемой литературы

Борисова, Н.М. Содержание урока по концертмейстерскому классу на МПФ пединститута /Н.М. Борисова.

Вопросы исполнительской подготовки учителя музыки. - М., 1982. – С. 130-140.

Проблемы музыкального воспитания и педагогики: Сборник научных трудов / Науч. ред. Н.К. Терентьева. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – Вып. 2. – С. 66-70.

Воскресенская, Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента /Т. Воскресенская.

О мастерстве ансамблиста: Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 31-48.

7. Рекомендуемые произведения

46. Хрестоматия для скрипки 1-2 классы / Под общ. ред. С. Шальмана. - СПб., 1997. – 45с. 47. Хрестоматия для скрипки 3-4 классы / Под общ. ред. С. Шальмана. - СПб., 1999. – 46с. 48. Цагарелли, Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учебное пособие. /Ю.А. Цагарелли. - С-Петербург: Композитор, 2008. – 368с. 49. Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика / Г.М. Цыпин. – СПб.: Алетейя, 2001. – 318с. 50. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологи исполнительской деятельности / Г.М. Цыпин. – М.: Музыка, 2014. – 124с. 51. Чернышова, Т. Романсы Свиридова в репертуаре концертмейстера /Т. Чернышова. // О работе концертмейстера /Ред.- сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С. 74-87. 52. Шатковский, Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ /Г.И. Шатковский. – М.: Изд-

во НМК по учеб. заведениям культуры и искусств, 1986. – 92 с. 53.

Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога /Е.М. Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 207 с. II. Электронные ресурсы 1. Большой энциклопедический словарь - vedu.ru/bigenedic/ 2. Гоноболин, А. Сборники пьес для младших, средних и старших классов. /А. Гоноболин. - 2014. yandex.ru/images 3. Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика: Примерная программа по дисциплине для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности 0501 «Инструментальное исполнительство» / Министерство культуры Российской Федерации: Научно-методический центр по художественному образованию. – gnesin.ruМедиатекаМетодические материалыПрограммыkonzklass_2000 4. Педагогическая теория Каптерева П. Ф.. studopedia.ru...pedagogicheskaya...p-f-kaptereva.html 5. Педагогическая теория Крупской Н.К. detskiysad.ruped/ped136.html III. Музыкальный материал (ноты) 1. Гуревич Л., Зими́на Н. «Скрипичная азбука». т. 2 - М., 1998. 2. Пьесы для детских ансамблей. Сост. В. Кальщикова, Н. Перунова, Н. Толбухина. - Л., 1989. 3. Пьесы для ансамбля скрипачей. II ступень. Составление и переложение Э. Пудовочкина.- СПб., 2001. 4. «Юный скрипач». Ч. 1. Сост. К.А. Фортунатов. - М., 1968. 5. Пьесы для ансамбля скрипачей. II -III ступень. - СПб., 2001. 6. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей. - СПб., 1998. 7. «Ансамбли юных скрипачей». Вып. 3. Сост. М. Рейтих и Р. Бакум.- М., 1978. 8. «Ансамбли юных скрипачей». Вып. 8. Сост. Т. Владимирова. - М., 1988. 9. «Юный скрипач» Вып. 2. Сост. К.А. Фортунатов. - М., 1985. 10. Гуревич Л., Зими́на Н. «Скрипичная азбука» т.2. - М., 1998. 11. «Пьесы для двух скрипок» т.2. Переложение Т. Захарьиной. - М., 1965. 12. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей. Сост. И. Святловская, Л. Шишова, В. Виноградская. - СПб., 1998. 13. Металлиди Ж. «Скрипичная миниатюра для ансамбля скрипачей». - СПб.,1998. 14. «Юный скрипач» 3 ч. Раздел «Ансамбли». - М., 1992. 15. «Пьесы для ансамбля скрипачей». Сост. И.

Ратнер. - Л., 1988. 16. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.1. - СПб., 1998. 17. «Популярная музыка». Транскрипции для ансамбля скрипачей ч.2. - СПб., 1998. 18. «Светлячок». Пьесы для ансамбля скрипачей. IV-VII ступени. СПб., 2001. 19. Концерты для двух скрипок с фортепиано и др.