

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
«Московский Губернский колледж искусств»
Научно-методический центр

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГАПОУ МО «МГКИ»
Р.А. Хусеинов

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Повышения квалификации концертмейстеров
Учреждений дополнительного образования
ПО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОМУ ИСКУССТВУ**

Химки - 2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мастерство концертмейстера уникально и многогранно. Оно требует от музыканта-пианиста владения полным арсеналом технического мастерства, навыков по чтению с листа и транспонированию, умения играть в разных ключах. Для успешной работы необходимы знания основ вокального искусства, представления об особенностях игры на различных инструментах, умение играть партитуры. Аккомпаниатор - равноценный партнер ансамбля, источник вдохновения для солиста, разрабатывающий вместе с ним художественную концепцию интерпретации произведения. Важно умение создать психологическую атмосферу для успешной работы, выдержка и артистизм, тонкое чувствование ансамбля.

Необходимость создания программы обучения преподавателей-концертмейстеров очевидна, так как примерной образовательной программы по концертмейстерской подготовке нет, а раздел примерной программы по предмету «фортепиано», посвященный занятиям аккомпанементом, не отражает в полной мере содержания данного вида деятельности концертмейстеров. Не секрет, что концертмейстерской подготовки в период обучения даже в музыкальных училищах и ВУЗах не достаточно для успешной работы и плодотворного творчества, несмотря на всевозможные репертуарные списки, хрестоматии, программы.

Программа обучения преподавателей-концертмейстеров составляется на основе нормативных документов: ФЗ-273 «Об образовании в РФ», типовых положений об образовательных учреждениях дополнительного образования детей; примерной программы: «Аккомпанемент вокальных и инструментальных произведений в классе фортепиано», изданной Федеральным агентством по культуре и кинематографии (НМЦ по художественному образованию за 2006 г.), примерной программы по дисциплине «Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика», изданная Министерством культуры Российской Федерации (НМЦ по художественному образованию за 2002 г.).

Курс обучения по программе краткосрочного повышения квалификации рассчитан на 72 часа, делится на 12 занятий по 6 часов.

Программа обучения слушателей-концертмейстеров ДМШ и ДШИ Московской области учитывает предложения по учебно-тематическому плану профессоров музыкальных ВУЗов, известных музыкантов практиков-концертмейстеров музыкальных училищ Московской области, которые наряду с чтением лекционного курса, значительную часть времени уделяют практическим занятиям и общению со слушателями. Это способствует передаче живого опыта, воспитанию художественного вкуса, знакомству с разными стилями композиторов, лучшими образцами русской и зарубежной инструментальной и вокальной музыки, со спецификой работы концертмейстера с различными музыкальными инструментами, их звучанием, техническими возможностями, приемами звукоизвлечения. Слушатели учатся различать тембры голосов, звуковые возможности и особенности каждого инструмента.

Иллюстраторами выступают ученики ДМШ и ДШИ Московской области, а также студенты музыкальных училищ и ВУЗов г. Москвы и Московской области. Углубляют знания последующие дискуссии и обсуждения.

По итогам обучения слушатели - концертмейстеры должны в обязательном порядке исполнить произведения по трем составляющим: аккомпанементу заранее подготовленного произведения, читке с листа и аккомпанементу одного развернутого произведения достаточной трудности, транспонированию. Зачет является не только подведением итогов, но и проверкой полезности курса обучения. Очень важно, чтобы по истечении срока обучения у слушателей обогатилось представление о концертмейстерском искусстве и появилась творческая заинтересованность в плодотворной работе.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Слушатели повышения квалификации в своем большинстве - это сложившиеся музыканты с разной подготовкой, со своими представлениями, принципами и вкусами, поэтому основной целью данного курса является побуждение музыкантов к постоянному развитию и совершенствованию своего концертмейстерского мастерства.

Основные задачи программы обучения:

- повысить уровень мастерства концертмейстерского искусства;
- проанализировать психологический, эстетический и культурологический аспекты деятельности концертмейстера;
- расширить кругозор в произведениях мировой музыкальной классики, современных композиторов, разных стилей, новых прочтений и интерпретаций;
- мотивировать преподавателей-концертмейстеров к исполнительской практике на концертной эстраде.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Формы организации и проведения занятий с целью изучения и обмена опытом для концертмейстеров ДМШ и ДШИ включают: лекции, тематические дискуссии, мастер-классы, практические занятия, открытые уроки преподавателей-концертмейстеров ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и профессоров ВУЗов, а также выездные занятия на базе музыкальных школ и школ искусств.

В Программе обучения предусмотрен ежегодный анализ методической целесообразности тематики лекций, дискуссий, экспертиз методических работ концертмейстеров, консультаций и т.п.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Теоретическая часть каждой лекции посвящена профессиональным проблемам, встречающимся в работе концертмейстера с различными инструментами, в классе вокала, хоровом классе.

Большое внимание обращается на изучение законов и особенностей аккомпанемента, как одной из форм ансамбля:

- развитие чуткости к партнеру;
- ощущение неразрывности и взаимодействия между партией солиста и партией аккомпанемента (в специфике баланса звука, педали, штрихов);
- воплощение единой концепции исполняемого произведения и т.п.

В практической части каждого занятия слушателям даются профессиональные ценные советы и рекомендации по поводу исполняемого слушателями произведения. Рассматриваются вопросы психологического характера и образов исполняемых произведений. Профессорско-педагогический состав общается со слушателями непосредственно за роялем, что является отличительной особенностью обучения концертмейстеров и содержит бесценную пользу, потому что тонкости профессии можно изучать только на практике, вышеописанным образом.

В направлении, связанном с исполнительским мастерством концертмейстера, необходимо учитывать:

- видение всего произведения в целом: партитуры, состоящей из 3-х строчек; общий с солистом исполнительский план: соотношение динамики, фразировки, темпов и т.д.;
- умение охватить образную сущность и выстроить форму произведения;
- умение овладеть искусством быстрой ориентации в нотном тексте;
- автоматизм, выработанный в ходе работы над техническими трудностями музыкального текста, фактурой произведения;
- артистизм: умение образно воплотить замысел автора на концертной эстраде, максимально помогая вдохновиться солисту.

Для выполнения всех перечисленных установок концертмейстер должен быть широко эрудированным музыкантом, мастерски владеющим всем арсеналом технических средств, знающим большое количество стилей композиторов, умеющим моментально сориентироваться в нотном тексте, читать с листа, уметь транспонировать, т.е. должен стать **исполнителем-художником**.

Каждый из упомянутых навыков необходим концертмейстеру в работе над инструментальными, вокальными произведениями, в хоровом классе, классе хореографии и т.п. Развитие и совершенствование профессиональных исполнительских качеств понадобятся концертмейстеру в жизни, в практической деятельности в той или иной форме.

Весьма живо, по учебно-тематическому плану краткосрочного повышения квалификации воспринимаются слушателями занятия, связанные с воспитанием певца. С этой целью приглашаются студенты-вокалисты ВУЗов, которые исполняют произведения М. Глинки, Ф. Шуберта, П.И. Чайковского и т.д. Хотя вокальный аккомпанемент зачастую кажется технически проще остальных, но по другим критериям - тонкой слуховой ориентации пианиста, чуткой педали и чрезвычайной гибкости движения и дыхания – он является наисложнейшим и требует от концертмейстера максимальной сонастройки с

солистом, умения вести за собой, не забирая музыкальную инициативу, сопровождать солиста, создавая для него удобные условия для воплощения замысла композитора.

Работая со слушателями над вокальными и инструментальными произведениями, профессорско-преподавательский состав отметил у многих, к сожалению, примитивные знания по гармонии, музыкальному анализу произведения, слабое развитие внутреннего и гармонического слуха, которые должны развивать инициативу, фантазию и всесторонне помогать при транспонировании музыкального произведения, способствовать ощущению клавиатуры, формированию музыкальной памяти.

Во время обучения большое значение придается практическим занятиям слушателей по чтению нот с листа и транспонированию, как основным навыкам концертмейстера.

При исполнении инструментальных аккомпанементов обращается внимание слушателей на разнообразную звуковую палитру, точность замысла, создание единого плана интерпретации. При исполнении оркестровых переложений обращается внимание на необходимость максимально приблизить фортепианное звучание к оркестровому, выявляя тембровую окраску, динамический диапазон и баланс звучания.

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР В КЛАССЕ И НА КОНЦЕРТНОЙ ЭСТРАДЕ

В процессе обучения обращается большое внимание на:

- творческое состояние солиста и концертмейстера, на синтез намерений двух партнеров в момент исполнения;
- воплощение содержания музыкального произведения;
- исполнительский анализ со стороны солиста и аккомпаниатора;
- ритмический и интонационный планы разучиваемого произведения;
- выработку у концертмейстера автоматизма исполняемого произведения с целью контроля партии солиста;
- усвоение вокальных и художественных принципов;
- правильное представление о характере первых сольных фраз певца или инструменталиста при выборе темпа;
- прослушивание грамзаписи, аудиокассет, DVD известных музыкантов-исполнителей;
- эстетику поведения на сцене;
- контроль за ансамблевым равновесием, балансом звучания, разнообразием динамики, правильным выстраиванием формы произведения и т.п.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОГО ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО РЕПЕРТУАРА В РАМКАХ ЗАЧЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

1. **Для транспонирования:** А. Гурилёв «Грусть девушки», «Домик-крошечка»; М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни»; П. Чайковский «Мой гений, мой ангел, мой друг» - транспорт на тон вверх или вниз, дан заранее.

2. **Для чтения с листа** выбираются нетрудные романсы Варламова, Булахова, Гурилёва.

3. Репертуар для самостоятельного исполнения аккомпанемента:

а) М. Глинка «Баркарола», «В крови горит огонь желанья», «Горько, горько мне, красной девице...»;

б) Романсы Булахова, Гурилёва, Варламова, Дюбюка;

в) П. Чайковский «Горними тихо летела душа небесами...», «Мы сидели с тобой», «Он так меня любил!..», «Растворил я окно», «Я сначала тебя не любила...», «Ни слова, о друг мой...»;

г) С. Рахманинов «Вчера мы встретились...», «О, не грусти!..», «Увял цветок...», «Опять встрепенулось ты, сердце», «В моей душе...»;

д) Ф. Шуберт «Воспоминание», «Жемчужина», «Летняя ночь», «Любимый цвет», «Первая утрата»;

е) Р. Шуман «Тихая любовь», «Весенняя песнь», «В сиянье теплых майских дней», «Колечко золотое».

Арии и ариозо из русских и зарубежных опер:

- Д. Верди «Аида» - арии Ромодеса, Аиды, дуэт из IV действия;
- В. Моцарт «Свадьба Фигаро» - арии Сюзанны, Фигаро, Графини, Керубино;
- В. Моцарт «Дон Жуан» - ариозо Лепорелло, ария Церлины, дуэт с Дон Жуаном;
- Н. Римский-Корсаков «Садко» - арии Садко, Варяжского и Индийского гостя;
- Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» - Арии и Ариетты Снегурочки, 3 песни Леля;
- М. Глинка «Иван Сусанин» - арии Антонида, Ивана Сусанина, Вани;
- П. Чайковский «Евгений Онегин» - ариозо Онегина, ария Гремина, куплеты Трике, хор девушек, ариозо Ленского;
- П. Чайковский «Пиковая дама» - ариозо Германа, ария Лизы (у канавки), дуэты Лизы и Полины, ария Полины, песенка Томского.

Можно рекомендовать пьесы из скрипичного репертуара: П. Чайковский «Мелодия», «Размышление», Ф. Крейслер «Вальс», А. Дворжак «Юмореска».

Несколько пьес из виолончельного репертуара: И.С. Бах «Адажио», Н. Рубинштейн «Мелодия», С. Рахманинов «Вокализ».

Несомненно пополнение данного списка пьесами для народных, духовых и ударных инструментов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Обеспечение примерной учебной программой для ДМШ, ДШИ «Аккомпанемент» 2006 года, одобренной НМЦ по художественному образованию при Федеральном агентстве по культуре и кинематографии.
2. Предоставление нотной и методической литературы.
3. Предоставление аудио и видеозаписей.
4. Демонстрация на занятиях аудио и видеоматериалов.

**Учебно-тематический план
обучения по краткосрочному повышению квалификации
концертмейстеров ДМШ, ДШИ Московской области
по специальности «Концертмейстерское искусство»**

№п/ п	Содержание	Лекция	Практические занятия	Тематическая лекция	Выездная практика	Мастер-класс	Консультация	Зачет	Всего
1.	О концертмейстерском искусстве: - разные направления концертмейстерской практики; - основные требования к областному конкурсу концертмейстеров.			6					6
2.	Воспитание пианиста-концертмейстера: - о культуре и сценическом искусстве концертмейстера; - психология отношений концертмейстера с солистом и преподавателем; - психологическая подготовка концертмейстера и солиста к концертному выступлению.	2	4						6
3.	Воспитание молодого певца в классе по вокалу. Формирование художественного вкуса концертмейстера в работе над произведениями малой формы. «Русский романс», традиции и современность.	2	4						6
4.	Работа концертмейстера в классе народных инструментов. Психологические проблемы, возникающие при современном изучении музыкального произведения с учащимися отдела народных инструментов.	2	4						6
5.	Консультация: «Развитие навыков чтения с листа».						6		6
6.	Специфика работы концертмейстера в классе струнных смычковых инструментов.	2	4						6
7.	В.П.З. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе ДМШ.			6					6
8.	Консультация: «Развитие навыков транспонирования».						6		6
9.	Особенности работы концертмейстера в классе духовых инструментов.	2	4						6
10.	Техническая подготовка концертмейстера, поддержание пианистической формы. Гаммы, упражнения.	2	4						6
11.	Особенности работы концертмейстера в классе ударных инструментов.	2	4						6
12.	Зачет: 1. Чтение с листа нового произведения. 2. Аккомпанемент романса, сцены из оперы. 3. Транспонирование.						6		6

13. Курасова Т., Норинская Л. (сост.) Концертмейстерский класс: Метод. Разработка по курсу / Моск. ин-т культуры. М., 1993.
14. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. – Л.: Музыка, 1972.
15. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор: Воспоминания. Размышления о музыке. – М.: Радуга, 1987 г.
16. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1958.
17. Нейгауз Г. Размышления, воспоминания, дневники. – М.: Сов. Композитор, 1983 г.
18. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989.
19. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974.
20. Поздняков А. Дирижер-аккомпаниатор // Институт им. Гнесиных. – М., 1975.
21. Растопчина Н. «Феликс Михайлович Блуменфельд», 1975 г.
22. Савельева М. В. Обучение учащихся-пианистов в концертмейстерском классе чтению нот с листа, транспонированию, творческим навыкам и аккомпанементу в хореографии // Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. - М.: Музыка, 1991. - С. 39-49.
23. Савшинский С. Пианист и его работа. – М.: Классика-XXI, 2002. – 244с.
24. Саранин В.П., Евстихеев П.Н. Анализ терминов «концертмейстер» и «аккомпаниатор» (к вопросу о совершенствовании концертмейстерской подготовки учителя музыки // Музыкальное воспитание: опыт, проблемы, перспективы: Мезвуз. сборн. науч. трудов. – Вып 4 / Отв. ред. Т.А. Стахи. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998.
25. Селицкий А.Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы: учебное пособие / А.Я.Селицкий .- 4-е изд., стер. - [Электронный ресурс]. –СПб.: Лань, 2022 (22.11.2021).
26. Смирнов М. (ред.-сост.) О работе концертмейстера. – М.: Музыка, 1974. – 159с.
27. Трофимов М.Ю. Основы коммуникативной культуры: учеб. пособие. – М.: Юрайт, 2019.
28. Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М.: Классика-XXI, 2003. – 340с.
29. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: учеб. для академ. бакалавриата / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В.Бубнова. –М.: Юрайт, 2018.
30. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – 106с.

31. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Музыка, 1987. – 60с.