Управление культуры администрации
Старооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств с. Городище»

Развитие концертмейстерских навыков ученика ДШИ как средство привлечения его к концертной деятельности.
(обобщение опыта)

Автор опыта:
Федутенко А. В.,
преподаватель, концертмейстер
МБУ ДО «ДШИ с. Городище»
Старооскольского городского округа
Белгородской области

Старый Оскол, 2016 г.

Содержание

Раздел I. Информация об опыте ……. 3

1.1 Условия возникновения и становления опыта …… 3

1.2 Актуальность опыта …….. 3

1.3 Ведущая педагогическая идея опыта …….. 5

1.4 Длительность работы над опытом …… 6

1.5 Диапазон опыта …….. 6

1.6 Теоретическая база опыта ……. 6

1.7 Доступность и новизна …….. 8

Раздел II. Технология описания опыта …….. 8

2.1 Цели и задачи педагогической деятельности ……. 8

2.2 Организация учебно-воспитательного процесса …… 9

Раздел III. Результативность опыта ……. 14

Раздел IV. Перечень материалов …….. 15

4.1 Библиографический список ……... 15

4.2 Приложения ……. 16

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЫТЕ

1.1.Условия возникновения и становления опыта.

Педагогический процесс в детской школе искусств – сложный процесс, в который входит широкий круг задач, стоящих перед педагогом, среди которых наравне с развитием личности ребенка, его общего и музыкального кругозора, стоит задача привлечь ученика к концертной и конкурсной деятельности. В условиях детской школы искусств эта проблема решается с помощью многих видов музыкальной деятельности. Это может быть его участие в конкурсах и концертах в качестве солиста, участника ансамбля, участие ученика в подготовке и проведении концертов для учащихся общеобразовательной школы, родителей и многое другое.

В детской школе искусств с. Городище Старооскольского городского округа Белгородской области ведется активная концертная жизнь, в которой участвуют как педагоги, так и ученики школы. В условиях данного учреждения и формировался опыт автора работы. Автор стремится в своей работе с учениками активно применять все виды исполнительской деятельности - от сольной до ансамблевой. При этом педагог сама является активным участником концертно-конкурсной жизни школы, активным пропагандистом классической и современной музыки, тем самым подавая пример своим воспитанникам.

1.2. Актуальность опыта

Современная музыкальная педагогика играет важную роль в воспитании и обучении детей, помогает им в социализации и выборе дальнейшего жизненного пути. Деятельность педагогов детской школы искусств направлена на формирование личности ребенка, выявление его интересов, способностей и помощь в их развитии.

Приводя в школу искусств детей, родители надеются увидеть их на концертной сцене. Первое выступление ребенка воспринимается родителями

как семейный праздник: готовятся концертные костюмы, на концерт приглашаются родственники и знакомые, заряжаются видеокамеры. Первое выступление маленького ребенка – это целое событие для семьи!

Что касается самого начинающего пианиста, то первое выступление во многом для него является отправным пунктом его дальнейшей учебы в школе искусств. От того, как начнется его концертная жизнь, полностью зависит его последующее обучение в классе фортепиано, так как не секрет, что основная цель обучения ребенка в детской школе искусств – это его способность самовыражения в качестве исполнителя. Вот здесь большую роль играет личность педагога по классу фортепиано, его компетентность в психологических, педагогических вопросах.

Для обучения юных пианистов в классе фортепиано есть несколько предметов, которые непосредственно связаны с исполнительской деятельностью: «Специальность», «Фортепианный ансамбль», «Концертмейстерский класс» в рамках предпрофессионального обучения и «Музицирование» в рамках общеразвивающего обучения. Эти учебные дисциплины помогают детям определиться в выборе вида деятельности, в котором им интересно проявить себя исполнителем. Общеизвестно, что не каждый ребенок может стать исполнителем-солистом, у многих детей для этого может просто не хватать смелости в силу внутренней скованности и нерешительности. Поэтому работа в детских творческих коллективах, а также игра в качестве концертмейстера профессиональному солисту для многих детей может стать тем делом, которое будет им интересно и привлечет их к концертным выступлениям.

Обоснованием актуальности и перспективности опыта является:

- взаимосвязь предметов «Специальность», «Фортепианный ансамбль», «Концертмейстерский класс»;
- преемственность репертуара и методов работы на протяжение всего обучения;
- занятие исполнительской деятельностью с первого года обучения;

- применение развивающих методов обучения и творческого музицирования;
- реализация творческих возможностей ученика;
- знакомство обучающихся с лучшими образцами мировой музыкальной классики и современной вокальной и инструментальной музыки;

Опыт работы автора в этом направлении представляется актуальным и перспективным. Педагог в работе применяет дифференцированный подход к каждому ученику, исходя из психологических особенностей, его музыкальных и физических данных, степени эмоциональности. Репертуар подбирается с учетом данных учеников и их подготовки на момент изучения произведения.

Автор убежден, что каждый ребенок может уверенно чувствовать себя на сцене. Для этого педагог должен найти тот вид деятельности, который будет соответствовать психологической подготовке ребенка, где ученик будет чувствовать себя комфортно. Одним из таких видов деятельности может стать участие ученика в роли концертмейстера с профессиональным солистом.

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта.

Ведущая педагогическая идея опыта работы преподавателя Федутенко А.В. – развитие интереса учеников к концертной практике, избавление их от «боязни сцены» с помощью активного применения в работе с детьми концертмейстерской деятельности. В связи с этим привитие обучающимся концертмейстерских навыков является важным аспектом их воспитания и обучения.

1.4. Длительность работы над опытом.

Выявив проблему сценической неустойчивости и в связи с этим потерю интереса к концертной, а затем и учебной деятельности, автор начал поиск путей решения данной проблемы. Началом послужило предположение о том, сможет ли помочь в решении проблемы «боязни сцены» замена сольной

концертной деятельности детей на коллективную, а точнее - концертмейстерскую. В течение 5 лет проходило исследование данной проблемы, опробовались методики, подбирался интересный и качественный музыкальный материал, велась конкурсно-концертная деятельность с учениками.

Опытно-экспериментальная работа проходила с ученицей Родоченко Серафимой. Результатом работы стал возросший интерес к концертной деятельности, звания лауреатов в конкурсе «Юный концертмейстер», «Василек » и успешные выступления на концертах и семинарах различного уровня.

1.5. Диапазон опыта.

Преподаватель Федутенко А.В. в своей деятельности использует единую систему работы: «урок – внеклассная работа». Работа в классе сочетается с репетициями на сцене и дополнительными занятиями при подготовке к концертному выступлению, а также концертными выступлениями.

1.6. Теоретическая база опыта

Опыт работы автора опирается на изучение учебной и методической литературы. Теоретической базой опыта является:

1. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства;
2. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле;
3. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс;
4. Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика.

Список литературы указывает на то, что автор подробно изучал методики классических и современных пианистов-педагогов для решения поставленной проблемы. Также педагог аккуратно и продуманно подходит к выбору репертуара для учебной и концертной деятельности в рамках учебного предмета «Концертмейстерский класс».

В ходе исследования было замечено, что для многих учеников проблемой является игра наизусть. В основном от этого и случаются неудачные выступления обучающихся, из чего вырастает неуверенность и нежелание ребенка идти на сцену.

Исследовательское поведение

Не смотря на осторожное отношение детей к концертным выступлениям, сцена все же их привлекает. Это заметно по тем концертам, которые обучающиеся посещают в ходе внеклассной работы. Поэтому для того, чтобы им попасть на сцену, многие все-таки пересиливают свой страх и стараются качественно сыграть программу в промежуточных аттестациях.

Индивидуализация обучения

В связи с тем, что профессия преподавателя сочетает в себе воспитательную, музыкально-педагогическую, музыкально-исполнительскую работу, то основой современного образования должна быть опора на индивидуальные способности и возможности ребенка, стимулирование его творческих навыков, желания творчески реализоваться.

Урок специального инструмента предполагает индивидуальное занятие с обучающимся, работу в закрытом пространстве, чем ограничивает возможность общения и сотворчества. Работа в исполнительском коллективе дает простор не только для творчества, но и для общения между участниками процесса. Тем более полезен для общения учебный предмет «Концертмейстерский класс», где ученик общается не только с педагогом-пианистом, но и с профессиональным исполнителем-инструменталистом или вокалистом, что является полезным для пополнения музыкально-теоретической информации и слуховых впечатлений обучающегося.

Преподаватель видит большую пользу в этой деятельности для ученика-пианиста, так как ничто не заменит живого общения и совместной работы над произведением, где есть возможность сотворчества.

1.7. Доступность и новизна.

По мнению автора, освоение опыта *доступно* каждому преподавателю. Каждый может составить свою систему из известных методик и собственного личного педагогического мастерства для занятий с учениками концертмейстерской деятельностью.

Новизна этого опыта - в усовершенствовании отдельных сторон педагогического труда, чтобы уйти от единообразия и усредненности в построении образовательного процесса, учения без принуждения в тесном творческом взаимодействии педагога и ученика.

РАЗДЕЛ II. ТЕХНОЛОГИЯ ОПЫТА.

2.1. Цели и задачи педагогической деятельности.

Целью педагогической деятельности является создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей, развитие творческой инициативы, привлечение детей к исполнительской деятельности в любой интересной для них форме.

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих *задач:*

1. постоянное изучение методической литературы в области музыкального образования, в том числе и новые исследовательские опытные работы;
2. внедрение в собственную педагогическую практику элементы работы, способствующие развитию интереса обучающихся к музыкальному исполнительству;
3. создать условия для приобретения обучающимися художественно-эстетического образования; развивать у детей личностные качества, которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными требованиями;

4. развивать коммуникативные умения сотрудничества (общения, товарищества и ответственности) для раскрытия личностного потенциала обучающихся, их самоопределения и самореализации.

2.2. Организация учебно-воспитательного процесса.

В соответствии с поставленными задачами, определяется *содержание педагогической деятельности* преподавателя Федутенко А.В., основными положениями которого являются:

- формирование целостного представления детей о коллективном исполнительстве и деятельности концертмейстера в области музыкального искусства;
- связь теоретической, практической и творческой деятельности детей;
- использование комплекса педагогических методов и приемов в каждом этапе обучения;
- постижение сущности музыки через различные формы коллективного исполнительства.

В *структуру учебно-воспитательного процесса* автора входят следующие элементы работы:

- отражение всех компонентов учебной деятельности (аналитических, слуховых, исполнительских и др.);
- реализация принципов систематичности и последовательности;
- принципа логической взаимосвязи с предыдущим и последующим материалом, принципа равномерного усложнения;
- использование межпредметных связей.

Анализ поставленной проблемы показал, что начальное обучение игре на фортепиано является моментом начала становления личности ребенка. В этот момент педагогу важно составить представление об интересах ученика, его увлечениях. Первичный анализ поможет преподавателю развивать сильные стороны ребенка и помочь ему в приобретении знаний, умений и навыков, нужных для получения качественного музыкального образования и

развития творческой инициативы. Автор считает, что каждый ребенок, имеющий желание научиться исполнительскому искусству, может получить все необходимое для дальнейшей активной музыкальной деятельности, обучаясь в детской школе искусств.

Исследование проблемы с ученицей Родоченко Серафимой началось с того момента, когда выявились трудности в концертной деятельности (I полугодие первого года обучения). Серафима с удовольствием занималась в ходе уроков, выполняла большой объем работы, творчески подходила к построению художественного образа музыкальных произведений. Первое прослушивание учеников (в конце первого полугодия) показало неустойчивость ученицы на сцене: пьесы, предварительно качественно подготовленные для выступления, неоднократно отрепетированные в процессе подготовки к прослушиванию, были исполнены с большими потерями, неинтересно, с абсолютным отсутствием художественного замысла. После выступления педагог провел беседу с ученицей, в ходе которой выяснилось, что девочка чувствует себя скованной на сцене; у нее создается стойкое впечатление, что она не знает нотного текста, а о художественном образе в момент выступления вообще нет речи. То есть выяснилось, что Серафима боится играть произведения наизусть в публичных мероприятиях.

В течение следующих месяцев моменты неустойчивости во время концертных выступлений нередко повторялись. В то же время выяснилось, что Серафима все больше увлекается ансамблевым исполнительством. Педагог стал активнее применять в концертной деятельности ученицы ансамблевый репертуар. Выяснилось, что рядом с педагогом Серафима чувствует себя увереннее.

Изучение на уроке специальности первых танцевальных пьес, которые требуют чувства соотношения мелодии и аккомпанемента помогли преподавателю раскрыть в ученице новые интересы. В ходе показа аккомпанемента к небольшой пьесе педагог спел мелодию изучаемого

произведения и сыграл аккомпанемент к ней. Это настолько заинтересовало девочку, что к следующему уроку она с удовольствием играла аккомпанемент сама и пела мелодию не только изучаемой пьесы, но и тех пьес, которые уже ею были изучены. Автору пришла идея попробовать начать изучать простые аккомпанементы к детским песням, а иллюстрировать пригласить преподавателя по классу домры.

Первое же выступление Серафимы на сцене в качестве концертмейстера принесло положительный результат: пьеса на концерте для родителей была исполнена без технических сбоев, музыкально-художественный образ был сохранен. А самое главное – ученица получила большое удовольствие от своего выступления.

С этого момента началась активная работа по развитию концертмейстерских навыков ученицы. Конечно, работа над сольными произведениями продолжалась в рамках рабочей программы, ученица изучала произведения разных жанров и стилей, развивалась техническая и звуковая исполнительская стороны девочки. Но основная концертная деятельность Серафимы проходила в качестве концертмейстера.

Педагог распределил работу над произведением с солистом на этапы и четко следовал им.

Первый этап – работа над произведением в целом: создание музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста.

Второй этап – индивидуальная работа над партией аккомпанемента. Он включает в себя разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, применение различных пианистических приемов, подбор удобной аппликатуры, педализацию, темповую ровность (не исключая агогики), выразительность динамики, точную фразировку, соблюдение «люфтов». На данном этапе очень важен собственный концертмейстерский опыт педагога, его образное мышление, исполнительские навыки, так как

ребенок не является профессионалом в данном виде работы, и практически каждый шаг в начале работы над произведением должен быть под контролем наставника.

Третий этап – работа с солистом – предполагает хорошее владение фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, знание партии партнера, «отход» концертмейстера на второй план по отношению к вокалисту (с инструменталистом концертмейстер может находиться почти на равном положении). Важную роль играет быстрая реакция, включающая умение слушать партнера при совместном музицировании. Главным образом это зависит от контакта партнеров, от интуитивного фактора. Постоянное внимание и предельная сосредоточенность в данном этапе должны соблюдаться в равной степени. Здесь также помогает личный концертмейстерский опыт и интуиция педагога.

Четвертый этап – рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание музыкального исполнительского образа.

Основные этапы работы над произведением солиста и концертмейстера являются общими для всех обучающихся данному виду деятельности пианистов. Но большое значение имеет возраст и класс обучения ребенка. Здесь важно учитывать и объем исполнительских навыков, полученных учеником на данном этапе обучения, уровень его музыкального мышления. В связи с этим педагог должен подбирать музыкальный материал и ставить задачи, посильные ребенку именно на данном возрастном отрезке.

Задачи, поставленные перед обучающимся на *начальном этапе*, следующие:

- совместное исполнение солиста и концертмейстера;
- совместное начало пьесы. Координация рук маленьких музыкантов еще не достаточно сформирована, слух не обострен, как у старших учеников, поэтому этот момент исполнения контролируется педагогом вплоть до самого концертного выступления;

- неустойчивое чувство темпа и пульса. Это также является проблемой в начальном обучении и без четкого и постоянного контроля со стороны педагогов может стать причиной неудачного исполнения на сцене.

Работа над аккомпанементом в младших классах будет более успешна, если к ней присоединится педагог-иллюстратор не только как исполнитель, но и как второй педагог. С его помощью ученик сможет больше узнать о свойствах того инструмента, которому он аккомпанирует, его особенностях, способах звукоизвлечения. Это поможет ребенку больше проникнуть в суть концертмейстерской работы, «проникнуть» в солирующий инструмент (голос) и с помощью этого понять свою роль в исполнительском процессе.

На данном возрастном отрезке ученики нуждаются в специальном репертуаре с облегченной фортепианной фактурой, которая не должна отвлекать ребенка от мелодии сольного инструмента и мешать контролировать свою игру, сохранять целостность ансамблевого исполнения.

Концертмейстеры средних и старших классов уже имеют те качественные особенности восприятия, понимания музыки и исполнительского овладения ею, которые дают им возможность исполнять более серьезную и виртуозную программу.

Задачи воспитания на данном этапе обучения следующие:

- знакомство с разнообразием тембров фортепианного звука. Сравнивая фортепиано с оркестром, педагогу важно наглядно показать тембровую окраску разных регистров в сравнении с инструментами симфонического оркестра. Для этого обучающемуся полезно играть с разными инструментами, не зацикливаясь на одном, так как один и тот же регистр в разных инструментах звучит по-разному, и ученику этот факт должен быть наглядно понятен;
- совместная игра с солистом. Совместное начало произведения, единое чувство характера и стиля в исполнении музыкантов. Вступление: подача характера произведения, подготовка солиста к образному исполнению.

Синхронность динамического развития, кульминаций. Штриховая и звуковая совместимость солиста и концертмейстера.

Четко следуя классическим канонам воспитания пианиста-концертмейстера и применяя в педагогической практике собственный концертмейстерский опыт, педагог воспитал грамотного, чутко слышащего и ориентирующегося в вокально-инструментальной музыке ученика.

На протяжении всего обучения концертмейстерскому искусству автор использовал следующие методы:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
- практический (освоение приемов игры на инструменте);
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

РАЗДЕЛ III. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА

В процессе занятий педагог замечал большую заинтересованность ученицы как к учебной, так и концертной работе. Коллективное исполнительство стало неотъемлемой частью обучения Серафимы с первых уроков: сначала в донотный период и начальный нотный период в дуэте с педагогом, затем в фортепианном ансамбле со своей сестрой Софьей.

С началом работы в классе аккомпанемента ученица постепенно приобрела сценическую устойчивость, и к четвертому году обучения игре на фортепиано сольная программа в ее исполнении стала звучать убедительно: появилась красочность исполнения, музыкальная выразительность, сбои в нотном тексте случались реже, а если случались, то практически не влияли на целостный музыкально-художественный облик произведений.

Концертмейстерство стало любимым делом ученицы. Она с удовольствием играет в дуэте с педагогами солистами и вокалистами. В своем исполнении девочка показывает гибкость фразировки, чувствует звуковые градации относительно солиста, умеет сохранять музыкальный

образ произведения, точно следует за солистом, стараясь не перегружать его партию слишком весомым аккомпанементом.

Еще больший интерес появился у Серафимы с созданием в ДШИ с. Городище ансамбля учеников «Частушка» (2014 г.), в состав которого вошли ученики народного отделения (баян – Бобров Захар, домра – Болотских Даниил, шумовые инструменты – Дюкарев Даниил, фортепиано – Родоченко Серафима). Совместная с детьми творческая деятельность помогла ученице раскрепоститься, показать свои возможности и приобретенные в ходе обучения исполнительские навыки, а также приобрести новых друзей и единомышленников.

Ученица за пять лет обучения получила большой запас знаний, умений и навыков, выросла как исполнитель, стала получать удовольствие от выступлений в концертах и конкурсах. Этому свидетельствуют результаты ее концертной и конкурсной деятельности:

- 2015 г. – зональный конкурс «Юный концертмейстер» - лауреат II степени (Приложение 1);
- 2015 г. – региональный конкурс «Василек»: зональный тур – лауреат II степени, региональный тур – лауреат I степени в составе ансамбля «Частушка» (Приложение 2);
- Концерты: зональный методический семинар «Вифлеемская звезда» (ежегодно), концерты для учащихся школы, родительские собрания (Приложения 2).

РАЗДЕЛ IV. ПЕРЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Библиографический список

1. Баренбойм Л. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. – Л. : Музыка, 1969. – 282 с.
2. Горошко, Н.Н. Современная подготовка пианиста-концертмейстера: от узкой направленности к разностороннему воспитанию исполнительского

мастерства // Музыкальное образование на пороге 21 века в контексте эволюции отечественного музыкального искусства: Материалы Российской научно-практической конференции 17-18 декабря 1998 г. / Оренбург. гос. пед ун-т; Ред. колл.: М.С. Каргопольцев, Г.П. Коломиец и др. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2003. – С. 124-129.

3. Готлиб А. Заметки о фортепианном ансамбле. Вопросы фортепианной педагогики. Вып.4 / А. Готлиб. – М., 1986. – С. 81-89.
4. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академия, 2002. – 192 с.
5. Кубанцева, Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера // Музыка в школе. – 2001. - № 4. – С. 52- 55
6. Радина, И.Е. О работе концертмейстера со студентом-вокалистом // О мастерстве ансамблиста. Сб. науч. трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С.73-83
7. Фейгин, М.Э. Индивидуальность ученика и искусство педагога / М.Э. Фейгин. – М.: Муз. образование, 1968. – 387 с.
8. Хавкина - Трахтер Р. Работа в концертмейстерском классе. Некоторые общие соображения: Вопросы фортепианной педагогики. Вып.4 / Р. Хавкина-Трахтер. – М., 1976. – С. 134-146
9. Цыпин, Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: Теория и практика / Г.М. Цыпин. – С.-Пб.: Невская нота, 2001. – 258 с.

4.2. Приложения

- Приложение 1 – грамоты участия в конкурсах исполнительского мастерства различного уровня;
- Приложение 2 – документы, подтверждающие участие ученицы в концертных мероприятиях;

Федутенко Алина Вячеславовна