

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный институт искусств
имени Дмитрия Хворостовского»

Колледж

Методические рекомендации
по освоению учебной дисциплины

«Концертмейстерский класс»

МДК 01.03 ППССЗ

по специальности

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
фортепиано

Разработчик: Бойко В.Л.

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины «Концертмейстерский класс» разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) и рабочей программы дисциплины.

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Учебным планом в соответствии с уровнем образования предусмотрены часы на самостоятельную работу по данной дисциплине и на подготовку к экзамену.

Приступая к изучению данного курса обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать занятия, использовать различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность деятельности .

Цели и задачи дисциплины определяют содержание обучения, его форму, методы, репертуар. Основной организационной формой обучения является индивидуальный урок. Обучающийся должен научиться самостоятельно решать художественные и технические трудности, так как знания, полученные на уроке, должны быть в процессе самостоятельной работы претворены в прочный профессиональный навык.

В основе всех вокальных сочинений именно пианист дает направление развитию художественного образа, выстраивает форму. Подготавливает вступление солиста, хора и т.д. Вследствие этого, выразительные возможности рояля позволяют пианисту воспроизводить оркестровые звучности. При этом роль концертмейстера приобретает дополнительную многозначность и объединяет в себе одновременно собственно аккомпанирование и дирижерские функции.

Встречающиеся пианистические «неудобства» предполагают умение редактировать нотный текст на основе знания партитуры и способность передать звучание как отдельных инструментов, так и всего оркестра на рояле.

Представление сценического действия, конкретных героев, пространства зала помогут пианисту передать масштабность развития, рельефность музыкальных характеристик, яркость красок.

Понимание пианистом вокальной и инструментальной специфики обогащает фортепианную партию и помогает создать достаточно полноценное представление о том или ином музыкальном произведении.

Обучение по дисциплине строится следующим образом:

1) к уроку необходимо хорошо изучить произведение, знать термины и ремарки композитора, встречающиеся в нотном тексте, подготовить вопросы по аппликатуре и штрихам,

2) перед занятием необходимо просмотреть ноты;

3) при подготовке к уроку также рекомендуется послушать произведение различных интерпретациях с целью сформировать свое собственное представление о данном сочинении,

4) знать вокальную/инструментальную партию солиста, хора,

5) быть готовым репетировать с солистом (вовремя подавать реплики, уметь проиллюстрировать его партию),

6) сразу после занятия зафиксировать (в тетради, в нотах) замечания и рекомендации преподавателя.

Затем наступает этап детального изучения текста, на котором пианисту и вокалисту-иллюстратору следует добиться технически грамотного совместного исполнения, что подразумевает, в первую очередь:

- синхронное звучание всех партий (единство темпа и ритма партнёров),
- уравновешенность в силе звучания всех партий (единство динамики),

Важнейшим условием успешного музицирования в концертмейстерском классе является умение слушать. Ведь одновременное звучание инструмента и голоса ещё не обеспечивает органической целостности общего впечатления. Слушать себя и слушать партнёра – это проявление различной настроенности внимания.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на развитие навыков творческой деятельности студента вне аудитории, при домашней подготовке.

При организации самостоятельной работы по данной дисциплине необходимо обеспечить полную информированность студентов о целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля этой дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Объем самостоятельной работы студентов определяется государственным образовательным стандартом.

Если в процессе самостоятельной работы у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.

Содержание самостоятельной работы студентов направлено на расширение и углубление практических знаний и умений по данному курсу, на усвоение межпредметных связей.

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, переход к обучению с учетом потребностей и возможностей личности.

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают заведующий кафедрой и преподаватели.

Формы отчёта о самостоятельной работе студентов по данному курсу проводятся в следующих вариантах:

- академическое прослушивание;
- конкурс самостоятельных работ;
- открытый концерт.

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

1. За две недели до контроля проиграть произведение несколько раз подряд. Цель: выявление наиболее проблемных фрагментов произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными).
2. Записать себя и проанализировать качество звука, цельность произведения.
3. Обыграть программу перед классом (или на какой-либо другой сценической площадке).

Методические указания для студентов

Основу изучения программы по концертмейстерскому классу составляет **вокальный репертуар**. Здесь студенты знакомятся со спецификой певческого голоса – его природой, типами, тесситурными, динамическими и иными выразительными возможностями. Голос и фортепиано в определенном смысле антиподы. Это проявляется в способе звукоизвлечения, в сочетании мелодического одноголосия вокала с гармоническим многоголосием рояля, в предельно индивидуализированном тембре первого и «обобщенно-нейтральном» второго. Вместе с тем, практика показывает, что творческий сплав этих «противоположностей» оказался продуктивным и стал основой богатейшего камерно-вокального репертуара.

Пение отличается высокой степенью темпоритмической свободы относительно инструментального исполнения. Гибкость вокальной агогики обусловлена живым дыханием, а также наличием слова. Это требует некоторого времени, поэтому привычная для пианиста логика инструментального мышления создает определенные трудности в работе с певцом.

Понимание характера взаимосвязи между музыкой и словом – важнейшая задача в воспитании концертмейстера. Например, в романсах Чайковского раскрываются обобщенно-музыкальные образные представления, а вокальная интонация Мусоргского определяется разговорно-речевым интонированием.

Особой заботой пианиста в вокально-фортепианном дуэте является динамический баланс. Громкостное наполнение певческого голоса зависит от его типа, тесситуры, тембра и индивидуальных особенностей исполнителя. Обычно высокие голоса легче воспринимаются слухом, обладают «полетностью». Средние и низкие голоса требуют от пианиста большей ансамблевой чуткости. Динамический профиль фортепианного сопровождения, как правило, развивается параллельно динамике вокальной партии.

В подавляющем большинстве вокальных сочинений фортепианная партия выполняет функции вступления, интерлюдий и заключения. Вследствие этого именно пианист дает направление развитию художественного образа, выстраивает форму, подготавливает вступление солиста.

Выразительные возможности рояля позволяют пианисту воспроизводить оркестровые звучности. Это необходимо при исполнении переложений оперной и симфонической музыки. При этом роль концертмейстера приобретает дополнительную многозначность и объединяет в себе одновременно собственно аккомпанирование и дирижерские функции. Встречающиеся нередко пианистические «неудобства» в клавирах

предполагают умение редактировать текст на основе знания партитуры и способность передать звучание как отдельных инструментов, так и всего оркестра на рояле.

Представление сценического действия, конкретных героев, пространства зала помогут пианисту передать масштабность развития, рельефность музыкальных характеристик, яркость красок

Аккомпанемент в **инструментальных** сочинениях обусловлен особенностями звучания оркестровых инструментов. Ансамблевое единство достигается при помощи воссоздания на фортепиано звуковых «образов» тех инструментов, которые составляют данный конкретный ансамбль. К примеру, в ансамбле со смычковыми инструментами первостепенное значение для пианиста приобретают штриховая артикуляция, фразировка и умение исполнять на рояле кантилену, столь характерную для струнно-смычковой исполнительской культуры; плотности и яркости звучания медных духовых будет соответствовать насыщенное и объемное, приближающееся к оркестровому звучание рояля и т.д.

Понимание пианистом вокальной и инструментальной специфики обогащает фортепианную партию и помогает создать полноценный профессиональный ансамбль.

Примерные программы:

- I.** Моцарт Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
Даргомыжский «Ночной зефир»
Боккерини Менуэт (виолончель)
- II.** Доницетти Ария Фернандо из оперы «Фаворитка»
Шапорин Испанский романс
Алябьев Интродукция и тема с вариациями (флейта)
- III.** Моцарт Концерт Ре мажор («Аделаида») для скрипки
Шапорин «Медлительной чредой»