

Министерство культуры Российской Федерации
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по УР

Ашхотов Б.Г.

15 сентября 2012 г.

Рабочая программа дисциплины

Работа с концертмейстером

Для слушателей по программе Подготовка к поступлению в ВУЗ

Форма обучения:

Очная

Срок обучения – до 2-х лет

Нальчик
2013 год

1. Цели освоения дисциплины

- развитие музыкальных способностей, мышления, воображения;
- навыки работы с концертмейстером;

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Музыкальное исполнительство и педагогика.

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:

- способностью определять основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста (ПК-3);
- способностью демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ПК-5);
- способностью слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК-19);

В результате освоения дисциплины студент должен:

- осознавать общий характер вокальной партии;
- уметь слышать партию в её мельчайших деталях (в этих целях нужно требовать от студента тщательного ознакомления с партией концертмейстера в процессе самостоятельной проработки материала путём проигрывания на фортепиано, не ограничиваясь изучением своей партии);

4. Содержание дисциплины.

Создание ансамбля обусловлено единством творческих намерений, артистического подъема исполнителей. Точность интерпретации в большой степени зависит от концертмейстера, от его профессиональной чуткости, умения дополнить сольную партию, создать условия для раскрытия содержания произведения и исполнительских возможностей солиста.

Работа над вокальным произведением имеет свои особенности, так как его содержание раскрывается не только через музыку, но и через поэтическое слово. При изучении вокального произведения необходимо прежде всего осмысленное и по возможности эмоциональное прочтение литературного текста. Текст помогает уяснить художественную задачу произведения. Выразительная декламация с выявлением смысловых кульминаций, особенностей фонетики и ритма стиха поможет студенту более точно интерпретировать фортепианную партию в сочетании с голосом.

На всех этапах обучения следует ориентировать студентов на раскрытие образной стороны исполняемых произведений и достижение высокого художественного уровня исполнения.

В обязанности пианиста-концертмейстера вокального класса входит помощь студентам в подготовке нового репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо фортепианной подготовки и аккомпаниаторского опыта, ряда специфических знаний и навыков. Работая с вокалистом, концертмейстер должен вникнуть не только в музыкальный, но и в поэтический текст, ведь эмоциональный строй и образное содержание вокального сочинения раскрываются не только через музыку, но и через слово. Следует научить студента обращать внимание на вокальную партию, интонировать мелодию голосом или исполнять ее на фортепиано с одновременным чтением литературного текста. При этом студент должен определить характер мелодии, ее динамический диапазон, найти кульминационные точки, цезуры, моменты смены дыхания.

Разучивая программное произведение, концертмейстер наблюдает за выполнением певцом указаний его педагога по вокалу, следит за точностью воспроизведения звуковысотного и ритмического рисунка мелодии, четкостью дикции, осмысленной фразировкой, целесообразной расстановкой дыхания. Для этого концертмейстер должен быть знаком с основами вокала – особенностями певческого дыхания, правильной артикуляцией, диапазонами голосов, характерными для голосов тесситурами, особенностями певческого дыхания и т.д.

В процессе работы с певцом концертмейстер должен учитывать, что от точно найденной фортепианной звучности порой зависит и звучание сольной партии: грубый, стучащий звук аккомпанемента вызывает форсирование звука вокалистом, мягкое звучание фортепиано приучает солиста к правильному звуковедению.

Начиная работу со студентом, концертмейстер должен вначале представить ему возможность услышать произведение в целом. Для этого пианист либо интонирует голосом вокальную партию, аккомпанируя себе, либо воспроизводит вокальную партию на фортепиано вместе с аккомпанементом. При этом можно поступиться деталями фактуры. Произведение лучше исполнить несколько раз, чтобы ученик с первого же урока понял замысел композитора, основной характер, развитие, кульминацию.

Занятия строятся по-разному в зависимости от способностей певца, строения певческого аппарата. Иногда работа над произведением на занятии начинают по отдельным кускам, но часто бывает целесообразно сначала дать возможность ученику исполнить все произведение целиком (независимо от того, как он поет), после чего указать ему на главные ошибки, добиться их устранения, а затем снова повторить целиком уже в исправленном виде.

Если вокалист творчески активен, то можно пройти за одно занятие несколько произведений. Но иногда весь урок можно посвятить одному произведению, что приносит подчас больше пользы, чем работа над всей заданной программой.

Одной из серьезных проблем для начинающего певца часто является ритмическая сторона исполнения. Он еще недостаточно осознает, что ритмическая четкость и ясность определяет смысл и характер музыки.

Воспринимая мелодию на слух, певец порой приблизительно поет ритмически сложные места. Концертмейстеру необходимо на уроках отучать ученика от небрежного отношения к ритму, обратив внимание на художественное значение того или иного момента.

Наиболее часто приходится высчитывать места, где сочетаются дуоли в вокальной строчке и триоли в сопровождении. Пианист должен помочь певцу расчлнить пассажи из мелких длительностей на группы, чтобы он почувствовал внутренние точки опоры, ритмическую организованность мелодики, а также разобраться во всех интонационных изгибах.

5. Образовательные технологии

Главной формой учебной и воспитательной работы является практическое занятие в классе.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается не только в закреплении и осмыслении полученного на занятиях материала, но и в интенсивном поиске новой информации, способной помочь им в решении актуальных проблем современной музыкальной педагогики и в собственном исполнительском творчестве.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студентов со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для внеаудиторной работы даёт педагогу право:

- судить о степени освоения учебно-методического материала;

- оценить уровень заинтересованности студентов, их профессиональную компетентность, психологическую мотивацию;
- точнее использовать индивидуальные особенности разных студентов в дальнейшем обучающем процессе.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1 М.: Музыка, 1988
2. Доливо А.Л. Певец и песня. М.; Л., 1948

б) дополнительная литература:

1. Мур Джеральд Певец и аккомпаниатор. М., 1987
2. Шендерович Е.М. Об искусстве аккомпанемента // С.М. 1969, № 4
3. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога М., Музыка, 1996
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология. - М., 2009.
5. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. - М., 2006.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины Музыкальное исполнительство и педагогика

Наличие аудиторий для проведения занятий.