

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств"

Краснокамского муниципального района Пермского края

**РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
В РАЗВИТИИ ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА**

Методическое сообщение

Горбунова Людмила Геннадьевна

преподаватель, руководитель

хорового коллектива «Радуга»

МАУ ДО "Детская школа искусств"

Лузина Шефуе Сеифовна

преподаватель, концертмейстер

хорового коллектива «Радуга»

МАУ ДО "Детская школа искусств"

Январь, 2022, г. Краснокамск

Педагогический процесс в любом коллективе – специфичен по организации, содержанию, методике проведения и используемым средствам. Специфика эта определяется также характером и основным предметом деятельности, которую выполняют члены коллектива.

Не является исключением в этом отношении и художественный коллектив, основной предмет деятельности которого – искусство, а основная цель – формирование и удовлетворение духовно-эстетических потребностей. В хоровом коллективе эта цель трансформируется в область решения воспитательных задач, прежде всего среди непосредственных исполнителей. Педагогический процесс реализуется благодаря вовлечению их в художественно-творческую и социально-культурную деятельность. Осуществляется эта деятельность во время учебных, репетиционных, художественно-образовательных занятий, концертных выступлений.

Художественное творчество объявляется основным и едва ли не единственным фактором нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. При этом зачастую его влияние искусственно вырывают из общей духовной атмосферы, в которой вращается человек, игнорируется определяющая роль трудовой деятельности и социальных отношений в формировании духовного и, уже, творческого потенциала личности.

Роль искусства в процессе формирования личности можно определять, как корректирующую, обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и творческое влияние труда, окружающих условий. Искусство в определенном смысле и в определенных условиях способствует разрешению возникающих противоречий в процессе развития творческой личности, снимает дисгармонирующие факторы, создает определенный художественный фон.

Роль художественного любительского коллектива как концертной единицы, творца оригинальных произведений искусства или их интерпретатора

имеет относительную ценность, на первый план выступает проблема его педагогической направленности, выполнения им социально-педагогической функции.

Рассмотрим роль основных элементов педагогического процесса, а именно профессиональных и личностных качеств руководителя и концертмейстера, в формировании творческой личности, на примере хорового самодеятельного коллектива.

В результате изучения литературы по теме исследования можно выделить следующие качества, которые должны присутствовать у руководителя и концертмейстера хора:

1. Профессиональные качества:

Как профилирующие элементы сюда вошли*:

- коммуникативные, организаторские и прогностические способности;
- дидактические, конструктивные, гностические, перцептивные, креативные и экспрессивные способности;
- высокий профессионализм, соответствующее педагогическое и музыкальное образование.

2. Личностные человеческие качества:

- любовь к людям, интеллигентность и духовная культура;
- активность, толерантность, ответственность, физическое и психическое здоровье;
- требовательность к себе и участникам хора.

На первое место вынесены коммуникативные способности, так как от умения руководителя хора общаться с коллективом зависит успешность его работы.

Можно выделить следующие компоненты проявления коммуникативных способностей руководителя хора:

1. Быстро и легко находить контакт с незнакомыми людьми.

2. Свободно общаться в обществе.
3. Способность слушать другого человека.
4. Способность сопереживать.
5. Стремиться помочь каждому.
6. Способность признать свою неправоту.
7. Способность быть самокритичным к себе.

Для того чтобы овладеть навыками общения, руководителю хора необходимы знания общих закономерностей человеческих отношений. Только в общении, воодушевляя участников положительной оценкой их исполнительских данных, стремления к совершенствованию художественного мастерства, можно пробудить у них творческую уверенность, потенциальные силы и энергию, способную разрешить все трудности. Таким отношением руководитель вызывает душевный подъем у каждого певца, вдохновение, рождающее исполнение, которое ему самому не представлялось возможным.

Зная психологические возможности каждого любителя, руководитель выстраивает свое общение по двум каналам: с коллективом в репетиционном процессе, с каждым индивидуально.

Оба аспекта общения руководителя представляются ведущими приемами его педагогического воздействия. Такое общение служит формой познания, регулятором поведения и инструментом нравственно-эстетического воспитания участников хора. Руководитель, будучи авторитетным в коллективе, вызывает естественную потребность хористов в подражании (особенно в области его музыкальной и вокально-хоровой компетенции), стремлении поступать так, как он. Через общение руководитель участвует в сложном процессе формирования личности.

Цель общения руководителя с участниками хора – создание творческой атмосферы в хоровом коллективе. Опыт показывает, что это чрезвычайно

сложная проблема, решаемая положительно только благодаря квалифицированной педагогической деятельности руководителя хора.

Одним из необходимых условий создания нужной атмосферы в коллективе является общение, основанное на личных эмоциональных привязанностях и взаимном расположении хористов друг к другу и к руководителю. Эта гармония в общении обуславливает их единство в решении творческих задач коллектива.

Руководитель хора обязан развивать в коллективе уважительные отношения между участниками хора, потребность к совместному общению, главной целью которого является хоровое пение. Подлинная увлеченность хоровым пением возникает не сразу. Нужна система психологических контактов, способных сплотить участников хора в единый певческий коллектив. Во всей этой работе значение руководителя хора трудно переоценить.

Создание спаянного дружкой и любовью к хоровому пению коллектива невозможно без глубокого уважения и даже расположения его участников к своему руководителю. Руководитель хора должен внимательно относиться к каждому участнику хора, знать его трудности и заботы, уметь добрым советом и конкретным делом помочь членам хорового коллектива, быть им настоящим товарищем.

Необходимость работы над качеством певческого звука, его культурой требует от хорового руководителя знаний теоретических основ вокальной работы в хоре. Хормейстеру приходится выступать со своим коллективом на концертах, выполняя при этом функции дирижера. Отсюда вытекает требование, чтобы он владел ясным и точным дирижерским жестом.

В задачу руководителя хора входит не только обучение его участников правильным певческим и хоровым навыкам, развитие музыкальности, но и воспитание у них хорошего художественного вкуса, высокой духовности, любви к хоровому искусству. Такой широкий и разнообразный спектр деятельности

руководителя хора требует от него не только знаний, умений и навыков в области хорового искусства, но и широкой общей эрудиции и педагогической образованности. Он должен быть разносторонне подготовленным, творчески активным учителем. Для этого необходимы большие знания в области литературы, театра, изобразительного искусства, общественных наук, основ психологии. Руководитель хора должен обладать развитым интеллектом и силой воли. Работа с хором требует от руководителя большой работоспособности, выносливости и крепкого здоровья, а также оптимизма и, естественно, чувства юмора. Все эти знания, умения, навыки, способности и черты характера являются, профессиональными качествами руководителя хорового коллектива.

Помимо профессиональной подготовленности, необходимой для выполнения указанных выше задач, руководитель хора должен иметь большой интерес к своему делу. Положительные результаты достигаются только тогда, когда руководитель отдается работе полно и целенаправленно, не падая духом перед отдельными неудачами, которые неизбежны во всяком деле.

Чрезвычайно важным условием успеха работы является наличие у руководителя авторитета, признаваемого участниками хора, а также организациями и отдельными лицами, с которыми хор связан в своей повседневной работе. Авторитет не приходит сам собой, он заслуживается знаниями, хорошей работой и активным участием в общественной жизни хорового коллектива во всех ее направлениях. Ему надлежит быть требовательным к себе и никогда не успокаиваться на достигнутых результатах. Он должен видеть и ощущать отдаленную перспективу развития хора, не довольствуясь ближней.

Совершенно необходимым является для руководителя умение замечать свои ошибки и промахи, ибо без этого невозможно движение вперед. Хормейстер должен быть для участников своего коллектива интересным, внутренне содержательным человеком.

Не маловажную роль в становлении хорового коллектива играет концертмейстер, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Ответственность за успех любого начинания руководитель хора делит с концертмейстером, эта ноша лежит на плечах этого тандема.

Я работаю концертмейстером младшего хора 5 лет. Функции, выполняемые концертмейстером - очень разнообразны. Концертмейстер необходим на занятиях в хоровом классе ДМШ (ДШИ). Основная часть его работы - это аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение произведений, исполняемых детским хором под руководством дирижера на уроках, концертах, зачетах и т. л. Но этим обязанности концертмейстера в хоровом классе музыкальной школы далеко не ограничиваются. Он совместно с руководителем участвует в проведении учебных занятий, помогает организовать работу хора на групповых и сводных репетициях, помогает хормейстеру в формировании репертуара.

Таким образом, в работе концертмейстера в хоровом классе ДМШ (ДШИ) можно выделить следующие функции:

- творческо-исполнительские;
- педагогические;
- организационные.

Рассмотрим несколько подробнее некоторые особенности работы концертмейстера.

Творческо-исполнительская деятельность.

Работа концертмейстера с хором несколько отличается от работы концертмейстера с солистами. Можно выделить две особенности.

На занятиях присутствует дирижер-хормейстер, который отвечает за целостное воплощение музыкального произведения, а «звучащие» участники ансамбля - и хор, и концертмейстер - ориентируются на дирижерские жесты. При этом задача поддержания контакта для концертмейстера усложняется. Он

должен видеть жесты дирижера, понимать его художественные намерения, играть «по руке» и при этом контролировать слухом всю звучащую картину, обеспечивая качественный звуковой баланс. Контакт концертмейстера и хорового дирижера - очень важный фактор в полноценном звучании хора. Зачастую, работая долго с одним хормейстером, концертмейстер понимает его с «полувзмаха» и «полувзгляда». Смена по какой-либо причине привычного концертмейстера может стать для хора сложным периодом.

Вторая особенность аккомпанирования хору - это наличие слова, поэтического текста в произведении. В детском репертуаре очень велико значение словесного текста, здесь много песен-историй, сказок, игровых диалогов. И концертмейстер аккомпанирует слову, подчиняется логике развития стиха, вокальному дыханию.

Таким образом, при работе с хором внимание концертмейстера обращено сразу на несколько объектов - жест дирижера, общая звуковая картина, исполнение фортепианной партии, смысл словесного текста. В этих условиях необходимо уверенно владеть выразительными средствами фортепиано, всем набором пианистических приемов. Аккомпанемент в любом сочинении должен быть исполнен точно и грамотно в соответствии с авторским текстом и творческим замыслом дирижера-хормейстера. Игра концертмейстера на любом этапе изучения произведения (показ, разучивание по партиям, отработка в классе, концертные выступления) должна звучать качественно. Любые спотыкания, неряшливое, смазанное исполнение отвлекают и сбивают хор, особенно если идет работа с младшими школьниками, у которых только формируются исполнительские навыки.

Работа с фортепианной фактурой.

Первое основное требование к любому концертмейстеру - он должен хорошо владеть собственно исполнительскими навыками, уметь качественно играть необходимый музыкальный материал в том объеме, который требуется в

учебной и концертной работе. Но исполнительские умения концертмейстера далеко не ограничиваются грамотной стабильной игрой по нотам. В репертуар детского хора входят как классические произведения, специально написанные для хора в сопровождении фортепиано, так и переложения, отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов, народная музыка. Приходится работать с клавирами, цифровками, фонограммами. Концертмейстер хора должен уметь отредактировать для себя неудобный, громоздкий клавиш, сформировать фактурный аккомпанемент из гармонической схемы-цифровки, сделать гармонизацию, мелодии, подобрать аккомпанемент по фонограмме, сформировать по желанию руководителя вступление, заключение, связки, импровизировать на уроке сопровождение к распевкам, музыкальным играм. Фактуру приходится варьировать и для достижения оптимального звукового баланса: при работе с группами на уроках играть более прозрачный аккомпанемент, сохраняя гармоническую основу, ритмическое наполнение и поддерживая эмоциональный настрой, на сводных репетициях давать более плотную фактуру. При разучивании с детьми произведений а'capella (часто это народные игровые и праздничные рождественские, пасхальные песни) также нужна гармоническая поддержка, т.к. у младших учащихся еще не развит внутренний гармонический слух. Важно, чтобы мелодическая линия запоминалась в ярком гармоническом окружении, формировались ладо-функциональные представления.

Особенности исполнения хоровой партитуры.

Важная особенность исполнительской работы концертмейстера хора - объем исполняемой партитуры, ее многосоставность и многовариантность, связанная с куплетной структурой, повторами.

У него под контролем находится, помимо партии фортепианного сопровождения, партитура хора и строчка словесного текста. На разных этапах работы над произведением требуется исполнение всего этого материала в

различных сочетаниях.

При показе произведения концертмейстер играет сводную партитуру, показывает общее звучание хора с сопровождением. В этом случае не всегда удается сохранить весь объем аккомпанемента, что-то приходится сокращать. Но нужно сохранить общее эмоционально-образное наполнение, жанровые и стилистические черты, гармоническую основу и характерную ритмическую пульсацию.

При показе хоровых линий на фортепиано нужно постараться приблизить характер звука к певучему вокальному звучанию, соблюдать певческую фразировку и цезуры. Необходимо разбираться в особенностях записи хоровой линии, часто запись дает очень приблизительное представление о реальном звучании. Подробности выясняются с хормейстером, и от концертмейстера требуется внимательность, заинтересованность, стремление к полному освоению каждого произведения.

Для полноценной реализации исполнительских задач концертмейстеру младшего хора требуется не только качественное владение пианистическими приемами, но также определенный багаж знаний по теории и истории музыки, понимание специфики хорового звучания, знание системы дирижерских жестов, умение охватить партитуру.

Чтение с листа и транспонирование.

Говоря о работе любого концертмейстера, непременно отмечают обязательное умение читать с листа и транспонировать. Транспорт до нескольких полутонов в обе стороны часто применяется на занятиях младшего хора для поиска удобной для детских голосов тесситуры. При смещении на полтона удобно использовать прием мысленной замены ключевых знаков. Но, как уже говорилось, зачастую записанный нотный текст и исполняемая фактура не буквально соответствуют друг другу. Опытный концертмейстер транспонирует не нотную запись, представляя на месте нотных знаков

соседние, а, скорее, ориентируется по нотам, как по карте, выделяя гармонические и мелодические комплексы, мыслит структурными единицами и играет их в новой тональности. Для развития такого навыка полезно постоянно упражняться, играть несложные пьесы во всех тональностях, варьировать фактуру, нарабатывать аппликатурные позиции.

Общеизвестно, что чтение с листа - одно из основных умений любого профессионального музыканта. В концертмейстерской работе - это необходимый и постоянно применяемый навык. Однако не стоит употреблять этот термин односторонне, только для обозначения связного, целостного исполнения произведения по нотам с первого раза, без предварительного разучивания. Такое «концертное» исполнение с листа не слишком часто востребовано в планомерной ежедневной учебной работе.

Звуковой баланс.

Сфера особого внимания - соотношение громкости хора и сопровождения. Концертмейстеру необходимо владеть динамикой фортепиано в широком диапазоне. В концертной практике звучание сводного детского хора может быть вполне ярким и насыщенным, и фортепиано должно оказать ему достаточную динамическую и тембровую поддержку. Но слишком громкое сопровождение может спровоцировать форсированное пение, это особенно нежелательно для неокрепших детских голосов. Часто концертмейстеру сложно в концертном зале оценить баланс звучания, т. к. он располагается позади или сбоку хора и слышит искаженную звуковую картину. Дирижер устанавливает концертный баланс на репетициях и корректирует уровень звука. Концертмейстер должен удерживать в памяти звуковую картину и воспроизвести ее на концерте. И, конечно, концертмейстер находится в постоянном зрительном контакте с дирижером и ориентируется на его жесты, задающие уровень звучания и темп.

В репертуаре младшего хора не слишком часто встречаются произведения с очень виртуозным и объемным сопровождением, чаще это вполне удобные

для исполнения на фортепиано песни и сочинения классиков. Тем не менее, объем фактурной работы, транспорт в различные тональности, большое количество изучаемых произведений требует от концертмейстера постоянных упражнений, поддержания стабильной исполнительской формы, немалого пианистического мастерства. Когда хор только приступает к работе над произведением, концертмейстер уже должен иметь четкое представление о его жанре, стиле, форме, характере, уяснить трактовку произведения дирижером и быть готовым показать (сыграть) партитуру целиком, при необходимости транспонировать и уверенно ориентироваться в структуре.

Педагогические функции концертмейстера.

В обязанности концертмейстера, помимо аккомпанирования, включены и педагогические функции. Концертмейстер может по поручению хормейстера проводить занятия с группой, распевки, обучающие музыкальные игры, разучивать и проверять партии. Для этого, с одной стороны, необходимо знать методику работы с хором, разбираться в основах предмета. Концертмейстер должен уметь оценить качество звучания хора, видеть возникающие ошибки, неполадки, предложить способы их преодоления. Эту работу направляет дирижер-хормейстер, он показывает, советует. Концертмейстер, работая с детским хором, постоянно вникает в основы преподавания хорового пения. Без этого не получится полноценного взаимодействия с коллективом.

С другой стороны, концертмейстер детского хора, как любой преподаватель, участник педагогического процесса, должен владеть общепедагогическими знаниями, знать особенности психологии младшего школьного возраста, методику воспитательной работы.

Организаторская работа концертмейстера.

Работа с хором требует от концертмейстера особой организованности, определенных организаторских умений. Концертмейстер отвечает полностью за организацию музыкального сопровождения: наличие нот, готовность рабочего

места, инструмента, подключение при надобности электроаппаратуры. На сводных репетициях, когда собирается большой коллектив младших школьников, концертмейстер совместно с руководителем поддерживает дисциплину, рабочий порядок, помогает в размещении, выстраивании рядов.

Особенно много организационных проблем возникает в концертной работе. Помимо творческо-исполнительских, нужно решать вопросы размещения на сцене, выхода-ухода, переодевания детей в концертные костюмы. Конечно, на практике обычно большую помощь оказывают активные родители. Но именно на руководителе хора и концертмейстере лежит ответственность за то, чтобы дети сохранили творческий концертный настрой, коллектив полностью раскрыл свои исполнительские качества.

Психологические качества концертмейстера.

Для успешного решения исполнительских, педагогических и организационных задач концертмейстеру необходимо обладать определенными психологическими качествами, развивать и культивировать их, повышать свою психологическую компетентность.

Внимание - у концертмейстера оно разноплановое, охватывающее много объектов - клавиатура и ноты, контроль за собственным исполнением, контакт с дирижером, звучание хора, общая звуковая картина.

Мобильность, быстрота реакции - необходима и в процессе аккомпанирования, и при освоении больших объемов репертуара.

Память - как в отношении запоминания музыкального текста, так и способность стабильно воспроизводить установленные на репетициях темп, звуковой баланс, подробности трактовки.

Самообладание, стрессоустойчивость - умение удержать стабильное исполнение при внешних помехах, отвлекающих моментах, неуверенном пении хора.

Ответственность.

Готовность сотрудничать, способность работать в команде с лидером-дирижером.

Заинтересованность в конечном художественном результате.

Особо хочется еще раз отметить, что для успешной работы в хоровом классе необходим прочный налаженный творческий контакт руководителя хора и концертмейстера. Это вовсе не означает тесной личной дружбы, отношения коллег на практике бывают разными - и очень теплыми, и по-деловому корректными. Но в творческой работе концертмейстер должен понимать и принимать, ценить художественную позицию руководителя, знать особенности его творческого метода, принимать трактовку репертуара, понимать и чувствовать комплекс дирижерских жестов. Концертмейстер берет на себя ответственность за практическое воплощение творческого замысла дирижера-хормейстера и вносит очень большой вклад в звучание детского хорового коллектива.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В концертмейстерском классе. /Сост. Е.В. Шендерович/ - М.: Музыка, 1996 г
2. Демченко А. Некоторые проблемы современного развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества // Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. - М. : ГИВЦ МК. Р. Ф.. 1996. - 49 с.
3. Ефремов А. Л. Формирование личности в условиях любительского коллектива [Текст] /А. Л. Ефремов. - СПб. : Питер, 2004. - 107 с.

4. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. /Сост. Н.А. Крючков/- Л.: Музыка, 1961 г
5. Каргин А. С. Воспитательная работа в самодеятельном коллективе [Текст] /А. С. Каргин. - М. : Просвещение, 1984. - 116 с.
6. Каргин А. С. Народное художественное творчество: Структура. Формы. Свойства [Текст] /А. С. Каргин. - М. : Музыка. 1990. - 143 с.
7. Коджаспирова Н. М. Педагогика: Учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. Образования [Текст] /Н. М. Коджаспирова. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2003. - 352 с.
8. Концертмейстерский класс. /Сост. Е. И. Кубанцева / - М.: Академия, 2002 г.
9. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность. /Сост. Е.И. Кубанцева / - М.: Музыка в школе, 2001 г.
10. Матук В. А. Организационно-педагогические основы функционирования самодеятельных эстрадно-инструментальных коллективов [Текст] / В. А. Матук. - Минск: Бестпринт, 2009. - 137 с.
11. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера. /Сост. Е.И. Кубанцева / - М.: Музыка в школе, 2001 г.
12. Никитина Е. Н. Роль хорового класса в совершенствовании хормейстерской подготовки студентов музыкального отделения [Текст] /Е. Н. Никитина // Сборник научно-методических работ преподавателей педагогических колледжей г. Москвы. - М., 2001. - ч. 1. - С. 101-105.
13. Об искусстве фортепианной игры. /Сост. Г.Г. Нейгауз/ - М.: Музыка, 1967 г.
14. Поголяева М. Н. Роль воспитания в развитии самодеятельных объединений учащихся [Текст] /М. Н. Поголяева //Воспитание и доп. образование детей и молодежи. - 2003. - № 4.

15. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором. /Сост. Е.И. Кубанцева / - м.:Музыка в школе, 2001 г.

16. Чабанный В. Управление самодеятельным хором [Текст] /В. Чабанный. - М. : Советская Россия, 1987. - 128 с.

17. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] /Л. Шамина. - М. : Музыка, 1988. - 175 с.

*

К **коммуникативным** умениям педагога можно отнести:

-умения устанавливать эмоциональный контакт, завоевывать инициативу в общении;

-умения управлять своими эмоциями;

-наблюдательность и переключаемость внимания.

Организаторские способности - это, во-первых, способность организовать ученический коллектив, сплотить его, воодушевить на решение важных задач и, во-вторых, способность правильно организовать свою собственную работу.

Педагогическое воображение (или **прогностические** способности) – это специальная способность, выражающаяся в предвидении последствий своих действий, в воспитательном проектировании личности учащегося, связанного с представлением о том, что из ученика получится в будущем, в умении прогнозировать развитие тех или иных качеств воспитанника.

Дидактические способности – это способности передавать учебный

материал, делая его доступным. Учитель должен преподносить учебный материал ясно и понятно для конкретной группы учащихся, вызывая у них интерес к учебному предмету, возбуждая их активность и самостоятельность в учебной деятельности.

Конструктивные способности (желание и умение развивать личность учащихся; отбирать и композиционно выстраивать учебный материал в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями учащихся).

Гностические умения – это умения, позволяющие педагогу изучать отдельного ребёнка и группу детей в целом.

Перцептивные способности - это способности педагога и воспитателя к психологической наблюдательности, умение замечать изменения во внутреннем состоянии ученика.

Креативность педагога - это творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к порождению принципиально новых необычных идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления, а также способность решать проблемы, возникающие в процессе педагогической деятельности.

Экспрессивные способности – передача в ходе общения своего эмоционального состояния