

Пономарева Инна
Владимировна,
зам. директора

Богдан Анастасия
Витальевна,
концертмейстер

Васина Ирина
Федоровна,
концертмейстер

Емельянова Ольга
Сергеевна,
концертмейстер

Овчаренко Владимир
Петрович,
концертмейстер

МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

Методические рекомендации

«Деятельность концертмейстера в детских творческих коллективах»

В центрах и школах искусств есть одна незаменимая должность – концертмейстер. Квалифицированные концертмейстеры востребованы во всех сферах музыкального и хореографического искусства, их разыскивают ведущие исполнители взрослой профессиональной сцены. Администрации филармоний переманивают друг у друга концертмейстеров, их с «руками и ногами отрывают» военные и другие оркестры, за ними охотятся все профессиональные колледжи, институты культуры и консерватории. Однако, далеко не все музыканты, даже имея в дипломе квалификацию «концертмейстер» и даже будучи виртуозами, мастерами своего инструмента «с большой буквы», желают работать концертмейстерами.

Но главное даже не желание, а личность музыканта. Концертмейстер должен быть помощником в едином целостном творческом союзе, а именно это становится для многих выдающихся исполнителей препятствием. Играть сольно гораздо проще, чем аккомпанировать солисту. Солист может целиком отдаваться художественному образу, поглощающему его на каждом сценическом выступлении по-разному. В одном из выступлений он может оттянуть паузу, в другом, наоборот, «прожить» образ иначе. Концертмейстер же не является солирующим исполнителем. Он обязан «подхватывать» все чувства солиста,

подчиняться его творческой воле и при этом мастерски владеть своим инструментом. Все эти особенности требуют от концертмейстера иметь исполнительский уровень гораздо выше, чем у солиста.

Исходя из многолетней практики во взрослых и детских творческих коллективах, работая в концертных организациях и образовательных учреждениях ведомств культуры и образования, мы видим основные противоречия в отношении к специальности «концертмейстер».

1. Взрослые профессионалы-солисты, руководители ансамблей, хоров и оркестров понимают роль концертмейстеров и высоко уважают труд этих специалистов, но сами становиться ими не хотят. Концертмейстер обязан иметь настолько обширный репертуар и уметь играть в любое время «по щелчку педагога» по памяти подходящий музыкальный фрагмент или произведение целиком, что это неизбежно приводит к многочасовой домашней подготовке. Подходящий репертуар нужно не только разыскать, его часто необходимо адаптировать под свой музыкальный инструмент и под коллектив, которому Вы аккомпанируете.

Так, пианисты, играющие в хореографическом ансамбле, замечают, что нотные сборники для концертмейстеров хореографии составлены для баянистов и аккордеонистов. На пианино не сыграть аккорды в расположении намного более октавы. Фактуру музыкального произведения необходимо переработать. У музыкантов это называется «сделать переложение». Обычно такая работа требует не только времени и существенных усилий, но и владения гармонией на уровне теоретика и владение компьютерными нотными редакторами – для записи нотами полученного текста.

Итак, концертмейстер должен быть виртуозным музыкантом, невероятно чутким аккомпаниатором и мастерски владеть компьютером для розыска нот и составления переложений. По сути, это специалист высочайшего мастерства, которому, помимо исполнения музыки на работе, требуется многочасовая подготовка дома, за пределами рабочего времени. Поэтому выдающиеся исполнители зачастую не хотят аккомпанировать. А посредственные музыканты просто не могут, они не справляются иногда даже с задачей игры по нотам.

2. Еще одно противоречие - не секрет, что ставка концертмейстера – 24 часа, в то время как у педагога – 18. Оклад у концертмейстера во всех ведомствах существенно ниже, чем у преподавателя. Напомним, что отдельной профессии «концертмейстер» не существует. Это одна из квалификаций любого музыканта-инструменталиста, поэтому ему выгоднее работать педагогом, чем концертмейстером.

Аттестацию проходить нужно почти на тех же принципах, что проходят и педагоги, без учета специфики работы концертмейстера как вспомогательного элемента (практически магнитофона) на занятиях с детьми. При аттестации от концертмейстера могут требоваться выступления с мастер-классами, проведение

открытых занятий, написание методических разработок, участие в экспертных группах (где Вы вообще видели конкурсы, чтобы в жюри сидели концертмейстеры и подскажите хоть одно мероприятие, куда можно зарегистрировать концертмейстера как эксперта?). Проводить открытые занятия концертмейстер не может, так как он не является основным педагогом на занятии. Показывать мастер-класс теоретически возможно, но только коллегам по узкому профилю. Таких семинаров не найти даже в институте культуры.

Мы знаем лишь одно образовательное учреждение, которое настолько серьезно проводит семинары, что там есть секция для мастер-классов именно концертмейстеров. Но ведь на весь край это один семинар раз в три года. Городских методических объединений концертмейстеров нет ни в одном городе, где мы жили и работали. Хотя таких специалистов в каждом городе не меньше, чем вокалистов, например.

3. Важнейшее противоречие - только в детских образовательных учреждениях к концертмейстерам настолько суровые требования (аттестация) и отношение как к обезличенному предмету, помогающему воспроизводить музыку на занятиях.

Концертмейстеры детских коллективов практически не выступают с ними на сцене, везде сейчас звучат фонограммы. В результате у руководства и родителей складывается впечатление, что это необязательный элемент образовательного процесса. А тем временем на занятиях с вокалистами, хореографами и духовиками концертмейстер играет важнейшую роль для исключения травм и перенапряжения неокрепших детских мышц. В классах, где концертмейстера из экономии или по другим причинам заменяют технические устройства, намного выше риски травм у детей и однозначно сложнее работа педагога. Ведь ему нужно отвлекаться на поиск нужного трека, тратить время на перемотку и возобновление звучания, на регулировку громкости. В эти ценнейшие секунды дети могут травмироваться.

Отметим также и частые проблемы с грамотным подбором, аранжировкой музыки к концертным номерам. Мы знаем случаи, когда жюри занижали баллы на конкурсе за «нарезку» музыки. И это случилось с педагогом, у которого нет концертмейстера.

Целью данной работы обозначим ознакомление административного персонала, а также широких слоев общества с деятельностью концертмейстера.

Задачи, которые ставим перед собой при создании этого материала, но конкретизируем именно для сегмента детских образовательных учреждений:

1. Разъяснения ЕКС работников культуры, искусства и кинематографии для административных работников, которые разрабатывают должностные инструкции, составляют тарификацию, комплектуют группы и обеспечивают педагогическую нагрузку.

2. Освещение творческих, педагогических и психологических функций концертмейстера детского коллектива.

3. Определение принципов, по которым должен строить свою работу концертмейстер детского коллектива.

Памятка для директоров, завучей, работников кадровой службы

Во всех детских образовательных заведениях, где реализуются программы, касающиеся искусств, всегда есть вакансии концертмейстеров. Должность, скажем прямо, малопривлекательная для дипломированных музыкантов. Как же восполнить нехватку таких специалистов в конкретном учреждении? Неопытный кадровик может обратиться к Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития РФ (Приказ от 30.03.2011 № 251н). В нем есть раздел «Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», в котором прописаны обязанности концертмейстера по классу вокала (балет). Как видите, концертмейстер народной хореографии, а также классов духовых и ударных инструментов здесь не предусмотрен. А первое же предложение начинается с обязанности вести индивидуальные и групповые занятия.

Для администратора-новичка или руководителя, который далек от сферы искусства, эта фраза может явиться трудной для трактовки. Может ли концертмейстер сам вести занятия? Зачем на одно занятие тогда нужен еще и педагог? Дело в том, что данная формулировка, очевидно, указывает на равнозначную роль обоих педагогических работников на занятии. То есть и педагог, и концертмейстер несут одинаковую ответственность за проведение занятия. Но данная фраза не означает, что можно сэкономить на одном из специалистов и распределить педагогическую нагрузку на кого-то одного. И педагог, и концертмейстер ведут занятие, планируют его (каждый по своей специфике), добиваются результатов, отчитываются за них, несут ответственность за жизнь и здоровье учащихся на занятии.

Несмотря на то, что в указанном справочнике есть намек на разделение специфики деятельности концертмейстера в зависимости от того, кому он аккомпанирует, в штатном расписании, в трудовых книжках, в документации учреждения все концертмейстеры числятся как «концертмейстеры». Без уточнения, какому классу они аккомпанируют – хореографическому, вокальному, оркестровому и т.п. Почему так? Дело в том, что в детских образовательных учреждениях кадровику нужно руководствоваться не этим разделом справочника, а регламентировать свою деятельность в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования» в Едином квалификационном справочнике должностей.

Как видите, в обоих разделах должностные обязанности концертмейстеров отличаются. Для тех, кто работает с детьми, функционал гораздо объемнее. Он вызывает и гораздо большую трудоемкость, нежели у концертмейстера филармонии, театра и иных профессиональных организаций. Отчасти из-за

объемов обязанностей и трудоемкости подготовки в детские центры, школы искусств концертмейстеры трудоустраиваться не спешат. Руководителям центров и школ следует помнить также о том, что концертмейстеры филармоний и оркестров не подлежат аттестации, а в детских учреждениях это обязательная процедура. И еще один фактор, который, возможно, важен не для каждого концертмейстера, но все же имеет место – в детских учреждениях концертмейстеры редко бывают на сцене (в основном, только на родительских собраниях и внутришкольных концертах). Но ведь большинство концертмейстеров – это выдающиеся музыканты, виртуозно владеющие своим инструментом. Многим из них просто необходима реализация в качестве артиста.

Как же руководитель может привлечь в детское учреждение концертмейстеров? Мы видим такие пути: во-первых, определить и навсегда установить для себя и в коллективе, что концертмейстер – не ниже педагога по статусу и важности. Во-вторых, каждого музыканта-инструменталиста можно и нужно ежегодно нагружать, хотя бы незначительно, концертмейстерскими часами. Это поможет снизить нагрузку на действующих специалистов, которые по основной должности являются концертмейстерами, даст возможность всем педагогам почувствовать сложность работы и исключить снисходительное отношение к коллегам, а также послужит хорошим тренажером, чтобы музыканты не теряли исполнительской формы, полученной в колледже, ВУЗе.

Делимся опытом МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» – считаем, что в каждом учебном заведении целесообразно организовать методическое объединение концертмейстеров. У нас они называются «педагогические мастерские концертмейстеров». Наш педагогический коллектив большой и позволяет делить концертмейстеров на группы согласно специфике – концертмейстеры классов хореографии, сольного и хорового пения, классов духовых, ударных и струнных музыкальных инструментов, а также мастерская концертмейстеров-баянистов, аккордеонистов. И данную работу пишут руководители всех этих мастерских с тем, чтобы максимально охватить все виды концертмейстерских ипостасей.

Мы встречаемся два раза в год и обмениваемся опытом: чаще всего это нотные сборники по узким дисциплинам, авторские сочинения музыкальных фрагментов для определенных занятий, собственные сборники, составленные под определенную дисциплину. Мы составляем список потребностей (в музыкальном инструментарии, дидактических материалах, вспомогательном оборудовании – пультах, стульях, подставках, локальном освещении и т.п.), включая необходимость регулярной настройки некоторых инструментов.

Заместитель директора по научно-методической работе всегда присутствует на наших заседаниях, чутко реагирует на запросы, постоянно стимулирует нас к публикации накопленных материалов, побуждает к выступлениям на более широкую профессиональную публику, помогает оформить наши наработки. В итоге концертмейстеры, привыкшие только молча выступать на сцене, готовятся к

семинарам, показывают мастер-классы и записывают видеодоклады, транслируя свой опыт за пределы «Овации».

Традиционный и нетипичный функционал концертмейстера детского коллектива

В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. Концертмейстеру хореографического класса умение играть по слуху и по памяти, дает возможность освободить внимание (оторвать глаза от нот) для того, чтобы держать в поле зрения танцоров. При наличии противоречия между игрой по нотам и необходимостью постоянного зрительного контроля за поющим и двигающимся коллективом (особенно с младшими школьниками и дошколятами) концертмейстер облегчает себе задачу, аккомпанируя по слуху, частично импровизируя авторский и собственный вариант сопровождения, что освобождает его от сковывающей привязанности к нотному тексту. Умение импровизировать музыкальные вставки, вступления и заключения (для моментов выхода, перестройки танцевальной группы, смены позиций и т.д.) в характере и жанре исполняемого сопровождения совершенно необходимо для успешного проведения занятий хореографии, но этим навыком обладают едва ли 20% от всех музыкантов.

К сожалению, специалистов, способных держать в памяти громадные объемы музыкальных произведений и фрагментов, с каждым годом становится все меньше. Мы с грустью наблюдаем, что молодая смена практически не имеет таких запасов в памяти. Что же посоветовать молодым (или немолодым, но начинающим) коллегам? В каждом учреждении наверняка уже есть опытные концертмейстеры. Не пожалейте времени, походите к ним на занятия. Записывайте все произведения или фрагменты, которые кажутся Вам наиболее удачными для решения тех или иных образовательных задач. Найдите и разучите их, выучите наизусть.

Мы на первых порах держали на пюпитре просто список с пометками, что подойдет для экзерсиса, что для разминки и пр. Все эти ноты брать с собой не рекомендуем. Во-первых, на занятии у Вас просто не будет возможности искать, листать, во-вторых, Вы же не всегда весь день работаете в одном и том же помещении, а носить с собой все сборники не только тяжело физически, но и есть риск потерять важное.

Есть еще один путь – составлять собственные сборники. Но тут мы рекомендуем поработать месяц-другой и только потом резать-клеить. У нас есть опыт составления сборника под конкретного хореографа. Есть опыт составления сборника под конкретную дисциплину (народно-сценический танец редко сопровождается фортепианным сопровождением, но у нас был и такой опыт, хотя сборников для фортепиано по этой дисциплине трудно найти). Если Вы – концертмейстер хореографии, сначала определитесь, есть ли у конкретного педагога исключительные запросы к музыке, или Ваш коллега-педагог принимает

все музыкальные фрагменты, которые Вы исполняете в заданном размере, характере. Так, в работе с образцовым хореографическим коллективом, в котором три педагога, был случай: у каждого было собственное видение, какие именно музыкальные фрагменты уместны на занятии. Если же Вы работаете с вокалистами, посмотрите сначала, нужно ли сопровождать этап распевания (чаще всего педагоги сами это делают, но встречаются отдельные коллеги, которым необходимо более профессиональное сопровождение даже на распевках), какие требования предъявляет педагог, в каком направлении он работает (народный, академический, эстрадный вокал).

Мы рекомендуем еще до первого совместного занятия познакомиться с педагогом, обсудить с ним, какую музыку и к каким этапам занятия необходимо подготовить. Желательно перед самым первым занятием с коллегой, с которым Вы ранее не сотрудничали, заранее показать педагогу предполагаемое музыкальное оформление каждого этапа занятия. В «Овации» не только духовики и вокалисты, но и педагоги-хореографы обладают начальным музыкальным образованием. Поэтому с ними вполне можно общаться на профессиональном языке. Но помните, что в работе с хореографами Вам тоже придется освоить их профессиональный язык. В хореографии вся терминология на французском языке, который музыканты практически не изучают в колледжах и ВУЗах. Поэтому, даже если Вы – значительный музыкальный деятель со званием, регалиями и статусом, но никогда не сотрудничали с хореографами, Вам придется учиться (да, в свое личное время, да, встречаться с коллегами за рамками рабочего времени для консультаций, разъяснений и планирования). Но такая тщательная подготовка обязательно положительно скажется на качестве вашей общей работы с педагогом-коллегой.

Конечно, работать концертмейстером в классе вокала, хора, ударных, струнных или духовых музыкальных инструментов кажется проще – не нужно подбирать материал для звучания на все занятие, не нужно учить французскую терминологию, не нужно много играть по памяти и с ходу. Но впечатление легкости здесь обманчиво. Аккомпанируя детям-музыкантам, всегда нужно быть готовым к сложностям музыкальных произведений. В отличие от хореографов, которым не нужна тонкая нюансировка в исполнении музыки (на танцах, даже в лирических произведениях необходимо утрировать сильные доли, а часто на занятии утрировать приходится всю музыку, чтобы все дети даже во время дробушек, ключей слышали сопровождение), но вот детям-музыкантам очень важна динамическая сторона музыки. Необходимо также настроиться на то, что дети будут готовиться к конкурсам, и потребуются детальная проработка довольно сложного нотного материала. У Вас будут подчас оркестровые партитуры, когда Вам нужно будет переложить для одного рояля (сопровождение для струнника, например). Вам, возможно, придется играть в таком темпе, в каком Вы не играли со студенческих времен. Важно не ударить в грязь лицом перед учениками. Придется заниматься дома – это многочасовые тренировки.

Итак, с профессиональными особенностями мы Вас познакомили. Но есть еще важный аспект – психологический. За многолетнюю практику работы с детьми мы видели и неожиданные истерики ребенка, и неадекватные выходки родителей прямо на выступлении на сцене, и страшно губительные попытки педагога заставить ученика петь произведения гораздо выше уровнем, чем есть, не принимая в расчет неокрепший голосовой аппарат, и снисходительное отношение коллег-педагогов и администрации к роли концертмейстера... Все это психологические нюансы работы концертмейстера.

Во многих учреждениях существует такая практика – назначать опытного и даже «звездного» концертмейстера в пару к педагогу-новичку или к слабому, не дающему образовательных результатов, педагогу. Это, конечно, оправданная практика. Но каждый концертмейстер, даже «звездный», должен помнить, что на занятии он – «инструмент». Даже если Вы видите очевидные ляпы педагога, даже если он не справляется с задачами, при ученике, на занятии, необходима выдержка. Обсудите с коллегой потом, вдвоем, волнующие Вас моменты. Что касается работы с родителями – будьте помощником педагога, но не его заменителем, даже если он очевидно не справляется. Но вот во взаимодействии с учеником на сцене Вы можете и должны стать опорой и главным стержнем совместного творческого целого. Только концертмейстер может нивелировать погрешности ученика во время выступления на сцене, концертмейстер может задать настрой, темп, помочь придать характер, усилить художественный образ, придать уверенности игре юного музыканта. А это значит, что еще до выступления на сцене, Вы должны подружиться с учеником, стать его партнером и опорой.

Так как на занятии мы молчим, для нас важнейшую роль в создании творческой дружбы с учениками играют концертно-конкурсные поездки и репетиции. Подчеркнем, что многие концертмейстеры детских коллективов редко выступают с ними на сцене и зачастую даже не ездят с ними на конкурсы. Это, по нашему мнению, ошибка. Вы можете не только сблизиться с учениками в такие периоды, но и оказать существенную помощь педагогу – грим, костюмы, одновременный выход детей из разных кулис, помощь в настрое юных артистов, помощь во всех организационных моментах должна лежать на Ваших плечах.

Если в коллективе именно так построено взаимодействие педагога и концертмейстера, то уровень мастерства детей растет быстро, количество наград увеличивается из года в год. И в этом есть Ваша заслуга. Ее не случайно отражают как в дипломах коллектива, так и в благодарственных письмах. Знаем многих концертмейстеров, жалующихся на то, что их даже не отразили в дипломах и грамотах. Коллеги, а насколько важной Ваша роль кажется педагогу, с которым у Вас тандем? Вы помогаете ему во всех ситуациях или только пришли-отыграли-ушли, не зная даже имен детей?

Основные принципы работы концертмейстера

В этом разделе не будем говорить о мастерстве воспроизводства нотного текста – это Вы должны уметь и так, согласно диплому об образовании. Призываем всех коллег стремиться к разумному творческому сотрудничеству.

Что именно считаем важным в современных реалиях?

1. Совместно с коллегой-педагогом важно воспитывать детей, прививать им эстетическое мышление, учить их работать в коллективе, помогать друг другу и наставникам, становиться единым целым для побед, жить общей творческой жизнью.

2. Постоянно изучать чужой опыт – как по подбору репертуара, так и по воспитанию, играм, развлечениям, культурно-просветительской работе с детьми во внеурочное время, в поездках и т.п.

3. Систематически работать над созданием атмосферы сотрудничества, сотворчества, ситуаций успеха у детей, родителей, коллег, работать на рейтинг учреждения, в котором Вы работаете.

4. Знакомиться с новыми методиками, с техническими устройствами, с технологиями, осваивать компьютер, звуковые колонки, гаджеты, обучающие приложения, нотные редакторы, онлайн-сервисы для викторин, тестов, развивающих игр для детей.

Заключение

В заключении хотим отметить, что даже при великолепном мастерстве, при замечательном тандеме концертмейстера и педагога, при налаженной и системной работе с родителями, коллегами, при методической вовлеченности и грамотности работа концертмейстера не может быть эффективной без определенной поддержки руководства.

Описав немалое количество тонкостей и особенностей работы таких необычных педагогических работников, как концертмейстеры, мы бы хотели обратить внимание руководителей всех уровней на то, что концертмейстеры – «штучные» специалисты. Им, так же, как и педагогам, необходимо оборудованное рабочее место (и это не только музыкальный инструмент, стул, но и пульт для нот, локальное освещение, это и возможность где-то переобуться, переодеться, перекусить, оставить ноты). Концертмейстерам так же нужна методическая поддержка. И это означает не только «согнать всех на педагогический совет, чтобы были все без исключения», это и возможность обмениваться опытом, выдвигать предложения администрации, это и помощь при аттестации с целью установления квалификационной категории (будем откровенны – в большинстве учреждений концертмейстеры почти не проходят эту процедуру. Методисты зачастую не хотят даже связываться с этой травмирующей темой, ведь на помощь концертмейстеру нужно потратить не в два, а в три-четыре раза больше усилий, чем на аттестацию педагога).

Представителю администрации хотим пожелать помнить о психологической совместимости коллег. При распределении нагрузки, если есть возможность, важно учесть личностные качества тех, кто будет работать в паре. Помните: Вы закладываете будущий творческий тандем. Будет ли он успешным, будут ли творческие результаты, победы у этих коллег? Будет ли данный тандем эффективен и принесет ли высокие показатели учреждению?

В учреждениях, где успешно решаются эти вопросы, всегда есть выдающиеся результаты. Полноценная профессиональная деятельность каждого работника учреждения зависит не только от его образования, опыта и личности, но и от условий работы. Отметим результаты «Овации», которая последовательно работает в этом направлении, – у нас из 142-х педагогических работников 24 являются концертмейстерами. 14 концертмейстеров имеют первую и высшую квалификационные категории и в данный момент проходят процедуру аттестации на категорию три концертмейстера. В рядах наших концертмейстеров 5 молодых коллег со стажем менее 3 лет. Они – активисты городского Клуба молодых педагогических работников. И особая гордость «Овации» - два концертмейстера являются Заслуженными артистами Кубани, один – Заслуженный артист Республики Адыгея, один – Заслуженный артист Российской Федерации. Все они являются концертмейстерами наших образцовых коллективов, которых в «Овации» на сегодняшний день 14! В течение текущего учебного года всего в нашем муниципалитете были аттестованы на категорию 14 концертмейстеров, 7 из которых успешно прошли аттестацию у нас, в «Овации» (в муниципалитете в данный момент 27 учреждений дополнительного образования). Работать в педагогическом коллективе «Овации» интересно и приятно – есть, с кого брать пример, у кого учиться, есть, кому передавать мастерство, есть поддержка концертмейстеров на всех уровнях, есть перспективы. Желаем всем детским образовательным учреждениям сферы искусств подобных результатов.