

Воспитательная роль концертмейстера в вокальном коллективе (в рамках реализации ДООП «Вокальный пазл»)

В современной педагогике все больше внимания уделяется формированию нового культурного человека: свободно мыслящего, сознающего себя и свое место в мире. Одной из целей ДООП «Вокальный пазл» в связи с этим является реализация заложенных в ребёнке возможностей путем развития его индивидуальности и воспитания личности. Сегодня в контексте идеи гуманизации образования особую актуальность приобретает проблема эстетического воспитания учащегося, развитие его творческих способностей, и как результат, формирование позитивного мировоззрения, что является одной из основополагающих задач музыкальной педагогики.

1. Особенности работы концертмейстера в вокальном коллективе

Концертмейстер в вокальном коллективе – это пианист, помогающий вокалистам разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях, концертах, фестивалях и конкурсах. Концертмейстерство является одним из видов деятельности музыканта-инструменталиста. Все концертные выступления солистов и вокальных ансамблей, в той же мере, как и их работа в классе, не обходится без участия концертмейстера. Успешное выступление вокального коллектива в полной мере зависит от профессиональных способностей концертмейстера.

Задача концертмейстера в детском вокальном коллективе - совместно с педагогом приобщить ребенка к миру прекрасного, развить его общую музыкальность, помочь ему выработать навыки работы в ансамбле.

Осуществляя свою профессиональную работу и реализуя её задачи, концертмейстер постоянно находится в рамках музыкальной педагогики.

Сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в процессе музыкального сопровождения и художественно-педагогической выстраивания ансамбля с вокалистами, концертмейстерство является ярким примером гармоничного сочетания в рамках одной профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. В настоящее время психологическая компетентность концертмейстера важна так же, как и его исполнительские и педагогические способности.

Исполнитель и педагог в одном лице – таким синтезом является концертмейстер, так как в повседневном образовательном процессе, концертных и конкурсных выступлениях, его творческие, педагогические и психологические умения трудно отделить друг от друга. Часто концертмейстеру приходится брать на себя роль педагога, помогая воспитанникам достигать результаты в разучивании вокальных партий, в работе над артикуляцией и средствах музыкальной выразительности произведений.

В некоторых ситуациях концертмейстер в прямом смысле выполняет функции психолога, умеет снять излишнее напряжение, нервозность перед выходом вокалиста на сцену, способствует созданию артистического настроения. Волнение перед публичным исполнением вокалиста часто мешает творческому раскрытию, поэтому очень важно постоянно (из занятия в занятие) воспитывать у учащихся чувство огромной радости и удовольствия от общения с публикой.

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский и профессиональный уровень, ибо ему принадлежит очень важная роль в образовательном процессе - а именно, будить творческую фантазию обучающегося, создавая своим исполнением ту качественную среду для создания художественного образа в ансамбле, которая будет способствовать успеху исполнительской деятельности солиста. Virtuозное владение инструментом концертмейстера должно быть настолько профессионально, что, слыша его, обучающийся будет стремиться к развитию и совершенствованию своего творчества. Недостаточно тщательно выучить произведение, надо и внутренне «пережить» его, глубоко сродниться с ним и почувствовать его красоту. Игра безжизненная, не согретая теплотой настоящего чувства не увлекает слушателя.

2. Работа концертмейстера с обучающимся

Важнейшей задачей концертмейстерской деятельности является плодотворная работа с вокалистами, в процессе которой происходит формирование и развитие способностей обучающихся, их художественно-эстетических взглядов и эмоциональных качеств.

Концертмейстер совместно с преподавателем помогает обучающимся в подготовке концертного выступления. Сцена - это всегда стресс. Одной из совместных педагогических задач педагога и концертмейстера является достижение обучающимся психоэмоционального баланса, его позитивного настроения на успешное выступление (физического и психологического состояния обучающихся в момент выступления).

В моменты «срывов» ребёнка на сцене профессионализм концертмейстера незаменим – он должен мысленно вернуть солиста в произведение или самому доиграть его до конца, сохранив звучание ансамбля и воплотить музыкально-исполнительский замысел. Именно выдержка концертмейстера в данный момент позволяет концертному номеру быть достойным, таким образом поддерживая солиста.

Очень важно, чтобы воспитание волевых качеств обучающихся было регулярным и систематизированным.

Форма ансамблевого исполнения с концертмейстером рассматривается как одна из эффективных для формирования и развития личности обучающегося. Этот метод позволяет использовать занятия музыкой как средство познания, как способ выражения собственных идей, решения интересных, практически значимых и доступных задач.

Концертмейстер является полноценным участником творческого процесса совместно с педагогом и ребенком. Для плодотворной работы над результатом очень большое значение имеет благоприятная атмосфера занятия, установление теплых доверительных отношений с обучающимися, доступная форма объяснений, приносящая положительный результат.

Концертмейстер подает воспитаннику пример работоспособности, чуткого отношения к музыке, прививает любовь к прекрасному. Все эти качества очень пригодятся при достижении высоких целей обучающихся.

При совместном взаимодействии педагога и концертмейстера у ребенка формируется комфортная среда для проявления и развития всех его творческих способностей, которые помогут ему в дальнейшем раскрытии его как личности и уверенности в себе.

3. Работа концертмейстера с педагогом дополнительного образования

Практика показывает, что педагог и концертмейстер, работающие определенное время вместе, нарабатывают совместный профессиональный опыт общения; исполняющие концертную программу, знающие методику подачи материала, имеющие общую терминологию, понимающие друг друга с полуслова достигают результатов в обучении гораздо выше, чем их коллеги. В такой творческой атмосфере обучающийся чувствует себя гораздо комфортнее: он больше доверяет сотрудничающим педагогам, многие моменты музыкального и психологического плана решаются быстрее и успешнее.

Удачными и профессиональными выступлениями чаще всего бывают те, в которых существует нерушимый «союз» «педагог + концертмейстер + обучающийся». Именно поэтому те педагоги, которые умеют грамотно

донести и концертмейстеры, умеющие правильно принять пожелания педагога, имеют творчески слаженный и успешный коллектив.

Для настоящего творчества нужна атмосфера дружелюбия, непринужденности, взаимопонимания. Только с такой позиции можно осуществить все замыслы и иметь высокую результативность.

Опыт реализации ДООП «Вокальный пазл» показал, что в творческом союзе педагога и концертмейстера всегда найдётся место для методической работы – совместного создания рабочих, экспериментальных программ, планирования открытых уроков; инновационной деятельности – совместных поисков нового репертуара, создания интересных, ярких переложений, планирования предстоящей концертной деятельности учащихся. Широко приветствуется совместная концертная деятельность коллег, участие в профессиональных педагогических конкурсах. Это обоюдно обогащает музыкантов, повышает их исполнительский и общекультурный уровень, учит взаимному доверию и создаёт заражающую творческую атмосферу.

Ценность общих педагогических усилий кроется в обеспечении гармоничного развития личности обучающихся, приобщении их к культурным ценностям через любовь и понимание великого искусства-музыки.

Преподаватель и концертмейстер – духовные посредники между обществом и ребенком в освоении культуры, накопленной человечеством. Они организуют систему отношений в коллективе через разнообразные виды воспитывающей деятельности творческого коллектива, создают условия для индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, защиты интересов детства.

4. Влияние вокального репертуара на формирование личности обучающегося

Тезис о положительном влиянии музыки на развитие личности ребенка в современной науке давно не вызывает сомнений. Обучение музыке оказывает прямое воздействие на общее развитие ребенка, его лидерование в других областях. Термин «музыкальное воспитание» можно трактовать в двух смыслах: в широком – это формирование духовных ценностей, интеллекта, нравственных представлений, то есть воспитание личности; в узком – развитие способности к восприятию музыки, формирование культуры человека. Именно в музыке раскрывается внутренний мир человека. Впоследствии обучающийся не обязательно станет музыкантом, тем более великим, но то творческое начало, которое было заложено

педагогом и концертмейстером окажет решающее воздействие на процесс становления личности.

Пение – наиболее доступный вид музыкального искусства, так как голосовой аппарат есть «инструмент», данный человеку от рождения и совершенствующийся вместе с его ростом и развитием. Кроме того, вокальная музыка тесно связана со словом, что помогает обучающемуся более конкретно понимать смысл произведений.

В свою очередь, грамотно подобранный репертуар является одним из главных условий развития личности обучающегося, а также его исполнительского совершенствования. Такой репертуар способствует нравственному и эстетическому воспитанию, формирует вкусы и взгляды, укрепляет чувство любви к Родине и народу.

Принципы, которым должен соответствовать репертуар:

1. Принцип технического и художественного развития певца,
2. Принцип последовательности и постепенности,
3. Принцип посильности,
4. Индивидуальный подход.

Не следует забывать и о количественной стороне репертуара: слишком обширный не даст возможности осуществить вдумчивую и тщательную работу, ограниченный же затормозит полноценное развитие и воспитание требуемых навыков. В данном случае, имеет значение возраст обучающихся, количество часов в неделю, цель и условия занятий.

Таким образом, репертуар должен подбираться исходя из уровня развития певческих навыков обучающихся, их интересов и индивидуальных особенностей, необходимо единство художественного и технического приемов.

Технические задачи не должны влиять на художественный уровень произведения. Искусство на эмоциональном уровне заряжает своими идеями. Такие эмоции иначе называются художественными, они требуют высочайшей деятельности психики, напряженной мыслительной работы. В пении обучающийся может активно проявлять свое отношение к музыке. Выразительное исполнение вокальных произведений помогает более подробно, ярко и углублённо переживать их содержание, вызывать собственное эстетическое отношение как к музыке, так и к окружающей действительности в целом.

Репертуар в вокальном коллективе «Студия вокала им. Я.А. Вейцкина» включает в себя произведения современных авторов, русскую и зарубежную классику, народное творчество. Их совокупность раскрывает перед детьми свои наиболее характерные черты, обогащает их духовный мир, расширяет

музыкальный горизонт, разнообразность стилей песен помогает развивать вокальную гибкость. Коллектив изучает культуру академического вокала и эстрадное направление. На сегодняшний день репертуар ДООП «Вокальный пазл» постоянно обновляется.

Особенно важным является вопрос эстетического воспитания обучающихся с помощью вокального репертуара. Наиболее удачным и полезным для ребёнка будет то произведение, в котором для него будет понятен поэтический текст, общий смысл, а, значит, юный исполнитель сможет донести художественный образ до слушателя. Со стороны обучающегося необходимо активное и сознательное освоение изучаемого материала, ведь именно в деятельности происходит совершенствование восприятия, памяти, мышления, воображения, приобретаются новые навыки и знания, формируются новые потребности и интересы, развиваются способности. А любая деятельность, в свою очередь, должна быть осознанной и целенаправленной.

Одна из актуальных проблем, стоящих перед современным обществом – угроза духовного оскудения личности, опасность утраты нравственных ориентиров, что включает в себя также и снижение уровня музыкальной культуры. Именно поэтому процесс воспитания необходимо развернуть к жизненно-важным проблемам современного общества, обеспечению нравственного воспитания. Через правильно подобранный репертуар педагог, концертмейстер могут не только выполнять учебные задачи, но и формировать хороший музыкальный вкус.

Сознание обучающихся формируется в процессе совместной деятельности как со сверстниками, так и со взрослыми. Они приобретают личный опыт, учатся оценивать себя и других, познают окружающий мир. Именно сотрудничество педагога, концертмейстера и обучающихся является основой музыкальной педагогики, поэтому вопрос их психологической совместимости является также особо важным.

Художественный и личный контакт – первооснова успешного учебного процесса. Таким образом, концертмейстер должен быть не только хорошим музыкантом, но и психологом. Он должен понимать, что наиболее характерно для учеников, знать их основные интересы, потребности и, исходя из этого, составлять вокальный репертуар. Чем богаче внутренний мир концертмейстера, обширнее его знания и навыки, ярче музыкально-исполнительское дарование, тем ценнее и плодотворнее педагогическая работа.

Репертуар - это отражение творческих взглядов педагога, концертмейстера - показатель основных художественных принципов и

эстетических вкусов. Для обучающегося – это путеводитель в мире вокального искусства.

Репертуарный план – это своеобразный прогноз развития ребенка. Если на начальном этапе в учебном репертуаре доминируют произведения, рисующие образы природы, сказочных и игрушечных персонажей, то в подростковом возрасте появляется лирика, открывающая обучающимся мир взрослых чувств. Соответственно, усложненная программа требует большего внимания и проникновения. Конечно, не стоит полностью отказываться от современных произведений, но, одновременно, необходимо учитывать, что поп-культура нашего времени, в большинстве случаев, не способствует личностному росту ученика.

В репертуар следует включать высокохудожественный материал, обогащающий духовную жизнь и нравственные идеалы подрастающего поколения.

Для успешности образовательного и воспитательного процесса немаловажно, чтобы детям было интересно то, что они поют и о чем.

Кроме того, при подборе репертуара, необходимо следовать принципу усложнения задач, учитывая также и психофизиологические возможности учеников. Так, если на первоначальном этапе вокальные навыки воспитываются в элементарном виде, то в ходе дальнейшей работы они постепенно углубляются и совершенствуются.

Произведения из репертуара должны способствовать раскрытию всех эмоционально-творческих ресурсов каждого обучающегося, воспитывать и формировать нравственные и художественные взгляды, высокий эстетический вкус, развивать музыкальный слух, память, эмоциональную отзывчивость.

При подборе вокального репертуара также интересен метод свободного выбора обучающимися произведений, которые они хотели бы исполнить. Так проявляются творческие взгляды и идеи детей, уровень их музыкально-слушательской культуры, накопленные ранее знания. Совместная деятельность по подбору репертуара открывает возможности для наибольшего раскрытия таланта, проявления таких чувств как любовь к Родине, семье, поэтическому тексту. Обучающиеся не только начинают ощущать ответственность и серьезность своего выбора, но и могут проявить себя в импровизации и даже сочинении музыки.

Таким образом, вокальный репертуар воспитанников должен иметь идейную направленность, нести художественную ценность и эстетическую значимость вокальных произведений, быть доступным для исполнения, а также обладать педагогической целесообразностью. Соответственно,

исходным положением, определяющим задачи в овладении вокальными навыками, является художественность, содержательность и эмоциональная направленность учебного музыкального материала.