Юсан Анатолий Иванович

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»

г. Полярный

Концертмейстер

Информационный доклад для проведения мастер – класса по теме:

«Использование современных информационных технологий

концертмейстером в образовательной организации на занятиях в хореографическом и вокальном объединении»

Пояснительная записка

 Работа концертмейстера это творчество, творческий процесс, а творчество это созидание, открытие нового, источник материальных и духовных ценностей.

«Концертмейстер» — от немец. «konzertmeister» — мастер концерта; это пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им в репетициях и в концертах.

Если обратиться к истории, то можно отметить, что многие годы назад понятие «концертмейстер» означало музыканта, руководившего оркестром, затем — группой инструментов в оркестре (как правило это первая скрипка). Интересен такой факт: термин «концертмейстер» чаще используется в контексте фортепианной методической литературе; термин же «аккомпаниатор» в методической литературе адресован музыкантам-народникам, прежде всего – баянистам.

Концертмейстерство, как отдельный вид, исполнительства появился во второй половине XIX века, когда большое количество романтической камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать солисту. В то время, концертмейстеры были профессионалами «широкого профиля»: играли хоровые и симфонические партитуры, читали в разных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и многое другое.

 Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе — по всем специальностям, и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографическом коллективе, и на преподавательской стезе. Работа концертмейстера включает в себя нечто большее, чем только разучивание с солистами их партий и исполнение в ансамбле на сцене. Это и умение контролировать качество исполнения, как своего, так и солиста. Это и знание исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются творческие(исполнительские), педагогические и психологические функции, и в образовательном процессе, концертных или конкурсных ситуациях их трудно отделить друг от друга.

 В целом, всю деятельность концертмейстера можно условно разбить на несколько этапов:

Предварительный или первоначальный:

* зрительное прочтение нотного текста;
* первичное музыкально-слуховое представление;
* первоначальный разбор, проигрывание целиком.

Аналитический:

* анализ и выявление стилистических, жанровых, фактурных особенностей;
* правильное определение темпа;
* составление исполнительского плана;
* нахождение выразительных средств, динамическая и драматургическая нюансировка.

Основной:

* техническая проработка эпизодов с различными элементами трудностей;
* постижение эмоционально-образного содержания;
* проработка и отшлифовка деталей, недопустимость фальшивых нот;
* выдержка единого темпа;
* выработка рефлекса;
* репетиционные проигрывания.

Заключительный:

* концертные выступления.

 Необходимым качеством для продуктивной работы концертмейстера в образовательном учреждении, является его умение осмысливать и вникать во все новое, что происходит в мире музыки, танца и новейших технологий в области записи и обработки музыки.

 Музыка не может мыслить,

 но она может воплощать мысль.

 (Р. Вагнер)

 Музыка в нашей жизни открывает человеку путь в другой мир, мир в котором можно обойтись без слов, так как в нем царят волшебные музыкальные звуки. Музыка успокаивает или возбуждает, веселит или заставляет грустить, заставляет замирать зал, внимающий нежным звукам скрипки или мощным звукам целого оркестра. Мы слышим музыку в журчании ручья и в шепоте листвы, в завыванье ветра и стуке капели. Чем же объясняется ее необыкновенная власть над человеком? Может быть, она и есть тот самый универсальный международный язык, с помощью которого можно общаться людям разных национальностей?

 Мастерство концертмейстера, как исполнителя музыки, как проводника музыкального материала до сознания и души учащегося в вокальной и хореографической студии, глубоко специфично. Оно требует от него не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партии. Он должен знать и понимать технологию движения, чтоб помочь учащимся услышать музыку и, прочувствовав ее мышцами, перевести в пластику, создать эмоциональную атмосферу урока. Но без научно – обоснованных знаний в области музыкознания, музыкальной психологии, музыкальной педагогики достичь значимого результата невозможно.

В связи с этим концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

* мобильность, быстрота и активность реакции;
* вдохновенная игра и артистизм;
* сценическая выдержка и самообладание;

В вокальной студии работа концертмейстера заключается в распевании, проигрывании и изучении с учащимися вокальных партий, причем это должно выражаться в выразительном исполнении, точном соблюдении динамики, акцентировке, штрихов, цезур, и верном распределении кульминационных музыкальных моментов. При разучивании музыкального материала очень важным аспектом является вербальное общение с учащимися коллектива, где необходимо рассказывать об авторах музыки и текста, жанровых и стилистических особенностях написания того или иного произведения, связав с это с особенностями дыхания, манеры исполнения, динамических оттенков и значимых для данного произведения акцентов.

Концертмейстеру в вокальной студии необходимо обладать рядом качеств и умений, которые должны на протяжении всей своей деятельности быть для него «музыкальной матрицей». Это:

* уметь слушать солиста, мысленно петь и дышать вместе с ним и не перекрывать его партию своим звучанием;
* приучать себя следить и, если нужно, уметь исполнить не только две строчки аккомпанемента, но и партию солиста, ансамбля, хора;
* не останавливаться при неточном исполнении, а собранно и целеустремленно следовать до конца вместе с солистом.

 Хореография как вид искусства обладает скрытыми резервами для развития и воспитания детей. Это синтетический вид искусства, основным средством которого является движение во всем его многообразии. Высочайшей выразительности оно достигает при музыкальном оформлении. Музыка – это опора танца. Движение и музыка, одновременно влияя на ребенка, формируют его эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, воздействуют на его двигательный аппарат, развивают слуховую, зрительную, моторную память, учат благородным манерам.

 Работа концертмейстера в хореографической студии как раз и заключается в том, чтоб с помощью музыкального материала, исполняемого на ежедневных разминках и классах, а также .произведениях для той или иной хореографической композиции, исполненного на высоком профессиональном уровне учащиеся смогли познать многообразие танцевальных жанров, таких как классический, народный, бальный, современный, поэтому концертмейстер хореографии должен обладать знаниями и навыками, необходимыми ему в профессиональной деятельности:

 • умение читать с листа;

• знание основ хореографии, чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам; осведомленность об основных движениях классического балета; умение одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль танцоров; умение импровизировать (подбирать) вступления, отыгрыши, заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях хореографии;

 • умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на темы известных композиторов, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре;

• знание истории музыкальной культуры.

 Систематическая работа над музыкальностью, координацией, пространственной ориентацией помогает учащимся понять себя, лучше воспринимать окружающую действительность, свободно и активно использовать свои знания и умения не только на занятиях танцем, но и в повседневной жизни, воспитывают художественный вкус, учит слушать, воспринимать, оценивать и любить музыку. Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала, воспитываются чувство ответственности, и задача концертмейстера помочь детям проникнуть в мир музыки и соединить в единое целое искусство танца, и характер музыки.

 Синтезатор довольно молодой, но наиболее уникальный и распространенный музыкальный инструмент 21 века. Синтезатор имеет ряд преимуществ перед другими электроинструментами, так как в нем слились воедино, небольшие габариты, малый вес, возможность одновременного воспроизведения самых различных ударно-шумовых звуков, и музыкальных инструментов, а также возможность связи синтезатора с компьютером, для записи музыкальных фонограмм и обработки звука с помощью музыкальных программ для обработки звуковых файлов.

Использование синтезатора концертмейстером в вокальных и хореографических студиях обусловлено современным подходом к озвучиванию занятий и концертных выступлений, как солистов, ансамблей, так и хореографических коллективов. Не всегда можно найти тот или иной музыкальный материал в свободном доступе, необходимый для конкретного концертного номера или для разучивания тематических танцевальных движений. И вот тут как раз и приходит на помощь концертмейстеру умение использовать в своей профессиональной деятельности компьютерные технологии записи и обработки звука, записанные при помощи синтезатора.

 Можно выделить два основных типа музыкальных программ, с которыми необходимо работать концертмейстеру:

1. Программы для записи и обработки цифровой музыки (Sound Forge, Adobe Audition , Nuendo (Steinberg)) и др.;

2. Секвенсоры - редакторы синтезированной (MIDI) музыки (MidiStudio, MIDI Orchestrator Plus, Cakewaik Pro, Cubase).и др.

Музыку исполняемую на синтезаторе можно записывать на компьютер как с помощью самого синтезатора с встроенной базой звуков, использую MIDI шнур, так и с помощью MIDI клавиатуры без звуков, подключаемой к компьютеру через USB вход. Для записи музыкального материала с помощью синтезаторов существует и огромное количество VST plug-in синтезаторов. Вы найдете сотни инструментов, каждый из которых по своему более достоверно передает аналоговое звучание . Нам придется задаться вопросом: «Так какие виртуальные синтезаторы все-таки лучше для создания музыки». И можно получить вполне понятный ответ: «Те, которые обеспечивают лучший пользовательский интерфейс, имеют лучшие характеристики и, главное, - самое высокое качество звука». Вот некоторые из тех, которые широко используют музыканты всего мира для записи музыки.

1.LennarDigital Sylenth1

2.Native Instruments Massive

3.KV331 SynthMaster 2.5

4.ReFX Nexus2

5.Spectrasonics Omnisphere

6.Image-Line Harmor

7.Camel Audio Alchemy

 В своей работе, для качественной записи и последующей обработки музыкального материала, мною были изучены и применяются в повседневной работе различные программы, с помощью которых можно получить качественное звучание записанного с помощью синтезатора музыкального материала. С наиболее необходимыми, на мой взгляд, продуктивными и доступными для изучения программами, их основными функциями и применения некоторых опций, эффектов и инструментов, мы вкратце ознакомимся.

Adobe Audition 3.0.

В этой программе интерфейс строгий, но довольно удобный. Фактически программа состоит из трёх больших частей: первая - редактирование файлов, вторая - мультитрековое редактирование (аранжировка) и третья - запись на CD. Переключение этих режимов вынесено на самое видное место - посередине панели инструментов. В этой программе для нас представляет интерес такие функциональные возможности, как: редактирование и сведение аудио на 128 дорожках, 45 встроенных DSP-эффектов, включая инструменты для мастеринга, анализа и реставрации аудио, 32-битная обработка, поддержка аудио с параметрами 24 бит / 192 КГц, поддержка работы с видео и MIDI и прочее. Очень удобно в этой программе вырезать из песни голос и делать рабочую фонограмму для солистов, на период разбора и изучения песни. Также эта программа удобна для записи различных инструментов, а затем, используя VST плагины, обработать, свести их в единую композицию.

Sound Forge 10.

 По известности [Sound Forge](http://soundforge.cjcity.ru/) стоит, пожалуй, на первом месте. Его используют не только профессиональные звукорежиссеры, но и обычные пользователи для практических целей. Sound Forge с самого своего появления зарекомендовал себя как звуковой редактор для всех. Известность этого звукового редактора шагнула далеко за пределы профессиональных студий. Его по праву можно назвать «народным» звуковым редактором.

 В этой программе присутствуют мощные возможности не деструктивного редактирования, многозадачная фоновая обработка заданий, поддержка файлов с параметрами до 32 бит / 192 КГц, менеджер предустановок, поддержка файлов более 4 Гб, работа с видео, большой набор эффектов обработки, восстановление после зависаний, предпрослушивание примененных эффектов, спектральный анализатор и прочее. Эта программа для меня интересна еще и тем, что с ее помощью большое количество музыкального материала, с различной динамикой, шумом, искажениями, необходимого за короткий срок сделать примерно одной громкости и необходимого звукового баланса, можно достичь применив такую опцию программы как «Нормализация». В этом случае все музыкальные файлы будут примерно одного уровня звучания, и не придется для каждой песни или музыкального произведения настраивать на микшерском пульте частоты, баланс и громкость.

 Следующим преимуществом этой программы является то, что с её помощью можно скопировать на компьютер файлы с аудиодиска, так как простым перетаскиванием файла мышкой из диска на компьютер копирование не произойдет. Для этого необходимо просто открыть программой файл с диска, а затем сохранить его в нужном вам формате.

 Nuendo 4.

 Это профессиональная компьютерная программа, предназначенная для нелинейного звукового монтажа. Имеет возможности работы с аудиофайлами различных форматов, а также с MIDI-данными посредством встроенного секвенсора. Поддерживает технологию VST. Nuendo ориентирована не на производство звука как таковое, а на работу с записью и обработкой вокальных партий, музыкальных инструментов, и сведением записанных отдельных партий в один файл необходимого формата.

 Для работы концертмейстера интересна программа тем, что в ней удобно с помощью звуковой карты записывать солистов по партиям и по отрывкам произведений, обрабатывать различными эффектами, которые подгружаются в каждую дорожку, почистить неточное исполнение, а затем все соединить с фонограммой и на выходе получается качественное и приятное для слушателей исполнение музыкального материала. Чтобы сделать это, нужно быть немного художником, немного ученым. Вы должны знать, как работает все ваше оборудование, и научиться пользоваться им, получать требуемый результат. Научный аспект работы состоит в том, чтобы знать, как соединить все в единую систему и как управлять параметрами, влияющими на обработку звука. Художественный аспект включается, когда вы принимаете решение, какие эффекты и звуки использовать, каким должен быть баланс и как разместить различные партии в окончательном варианте.

Еще одна программа, представляющая интерес для работы концертмейстера в вокальной и хореографической студии, является программа **TimeFactory**. Интересна она тем, что с её помощью можно легко изменять тональность записанной фонограммы для исполнения солистом, и изменять темп, при этом, не изменяя тональность, для музыки, используемой в работе хореографической студии. Изменение тональности и темпа, по сути - единственное, что умеет делать эта программа, зато делает она это очень-очень качественно. Она способна изменять тональность до 5 полутонов и темп на треть от настоящего без ощутимых потерь в качестве.

Заключение

Работа современного концертмейстера, во многом отличается от той, которая была еще примерно 10-15 лет назад, в том плане, что сегодня необходимо идти в ногу со временем, осваивая новые технологии в области развития исполнительского музыкального искусства, использовать в повседневной работе то новое, что делает процесс обучения детей различным жанрам искусства захватывающим, интересным и продуктивным.

Используя в своей работе синтезатор и компьютерные программы для записи и обработки звука, сразу становиться видимым качественный результат творчества концертмейстера и всех участников образовательного процесса. Обработка звука бывает разноплановой и зависит от целей, которые вы преследуете. Это может быть подавление шумов, наложение звуковых фильтров, добавление реверберации или дилея, выведение на передний план определённых частот и т.п.

Разумеется, семейство программ звуковой обработки не исчерпывается программами описанными выше. Существуют и другие профессиональные программы, служащие тем же целям, но выбор программы звуковой обработки во многом зависит от вкусов пользователя, и от способности самого концертмейстера перестраиваться в своей работе, не поддаваясь желанию остановиться на чем –то одном и не искать пути для самосовершенствования. Метод визуального изучения появляющихся новых программ показывает, что все эти программы в последнее время имеют весьма похожий пользовательский интерфейс, поэтому если вы освоили работу с описанными выше программами, легко сможете освоить и другие звуковые программы. Если задуматься о том, что технология, используемая в современной звукозаписи, по сложности уступает только, пожалуй, оборонной электронике, то управление процессом записи и обработки звука может показаться страшно сложным делом. К счастью, понимание постепенно приходит к тому, кто неравнодушен, креативен, наполненный энергией творчества и имеет желание потратить немного времени на то, чтобы разобраться, как лучше всего всем этим пользоваться и достигать желаемых результатов..

Источники литературы

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. - М.: Музыка, 1988.

2. Концертмейстерский класс: Метод. разработка по курсу / Моск. ин-т культуры. Сост. Курасова Т. И., Норинская Л. Д. - М., 1993. - 44 с.

3.Рахимов Р.Г. Компьютерные технологии в музыке:– Уфа: ООО «Вагант», 2007.

4. Работа с программой Adobe Aydition (интернет ресурс)

 <http://minus.cam-c-ycam.com/mirhifi/> (дата обращения к ресурсу 08.12.2014)

5.Концертмейстер в вокальной студии (интернет ресурс) <http://festival.1september.ru/articles/5955/> (дата обращения к ресурсу 08.12.2014)

6. . Работа с программой NUENDO (интернет ресурс)

<http://solo-st.ru> (дата обращения к ресурсу/08.12.2014)