

МБУДО «Детская школа искусств №9» г. Казани

Методическая работа
«Концертмейстерский класс ударника в
музыкальной школе»

преподаватель
первой категории
Карягин Александр Сергеевич

16.01.2022

Концертмейстерский класс ударника в музыкальной школе.

"На ударной установке надо играть осмысленно и легко!"

(И. Авалиани)

Возросшая роль группы ударных инструментов в современной музыкальной культуре привела к тому, что исполнитель на ударных инструментах выдвинулся в один ряд с солистами. Однако, приоритетом в работе ударника является роль концертмейстера любого состава ансамбля.

В зависимости от замысла композитора или аранжировщика состав группы ударных инструментов в партитурах может видоизменяться от одного исполнителя на ударной установке до 5-6 исполнителей, играющих на многочисленных ударных инструментах.

Ударная установка является основным необходимым инструментом любого коллектива. Современная модификация ударной установки обязательно включает в себя один большой барабан, 2-3 том-тома, малый барабан, 2 подвесные тарелки и хай-хет (чарльстон).

Большую роль программа по классу ударных инструментов предусматривает развитию навыков ансамблевого исполнения с различными составами инструментов. Так как художественное поле совместной игры гораздо шире, ибо в основе своей это всегда диалог разнообразных культурных систем.

Следует отметить также, что ансамблевое исполнение невероятно повышает драматургическую насыщенность произведения, поскольку диалог инструментов, требующий решения в конце каждого произведения, неизбежен и постоянен. Инструменты пусть неосознанно, постоянно соперничают друг с другом, и это дополнение всегда художественно оправдано. Таким образом, созвучие ансамбля в данном случае это, прежде всего, систематизация специфических навыков. В первую очередь — навыков ансамблевого мышления и ансамблевого взаимодействия. Именно такой должна быть первоочередная задача концертмейстера-ударника на уроках с другими инструментами. В динамическом плане эта группа инструментов обладает богатым диапазоном, обусловленным спецификой и мастерством исполнительского уровня учащегося.

Другая важнейшая задача — широкий круг вопросов, так или иначе связанный со стилистикой, различными традициями исполнения, авторской концепцией и исполнительской интерпретацией произведения.

Проблема стиля — один из основных вопросов эстетики. Это широчайшая область в центре музыкально-исторического процесса,

определяющая взаимодействие личности и художественного объекта. Стиль направляет и композитора, и исполнителей в узко очерченном и весьма определённом направлении. Между тем для исполнения на любом уровне мастерства необходим глубокий стилистический анализ, а также умение «слышать и слушать музыку с пользой».

Когда вопрос стоит о развитии профессиональных навыков игры на музыкальных инструментах, то прослушивание записей великих мастеров и собственного исполнения становится одним из ключевых факторов. Продуктивность этого процесса может позитивно и содержательно отразиться в работе с учениками, приобретая уникальный опыт, абсолютно необходимый для творческого роста каждого исполнителя-музыканта.

Для осмысления и передачи стилистики произведения важны такие понятия:

- а) единство агогико-динамических принципов исполнения (в группе),
- б) органичность, однородность исполнителей на уровне темперамента, чувствования и сдержанности,
- в) принятие и рассмотрение в стилистике различных уровней и пластов музыкального текста и драматургии образов,
- г) система общих элементов стиля и универсальность, «живучесть» в культурном контексте,
- д) актуальность следования течениям современности и поиски новизны в сочетании с верностью классическим традициям.

Таким образом, совершенствование исполнительской культуры и мастерства концертмейстера, путём изучения и осознания специфики стилистических направлений, будет способствовать достижению наилучшего ансамбля между музыкантами.

Способы «продуктивно слушать музыку», обучаясь многообразию популярных стилей и ритмов на ударной установке, сформулировал сессионный барабанщик и педагог Джон Томакос в настольной книге «Энциклопедия современного барабанщика». Вот некоторые из них:

- 1) Слушайте какую-то одну запись интересующего вас исполнителя, группы, барабанщика или стиля. Не пытайтесь играть музыку сразу после первого прослушивания. Просто получите от неё удовольствие. Тогда вы не проглядите самые важные элементы: дух, эмоциональность, настроение.
- 2) Запаситесь терпением... не отвлекайтесь не на что другое, слушайте только эту запись. В этом вся фишка – вы используете избирательный метод. Скоро вы увидите, что такой

концентрированный подход позитивно отражается на вашем способе мышления и на игре.

- 3) ... Если композиция слишком трудна, возможно, имеет смысл разбить её на фрагменты и анализировать их по очереди. Таким образом, вы постепенно преодолеете даже очень сложные незнакомые произведения.
- 4) Я настоятельно рекомендую выучить и запомнить мелодическую и гармоническую линию других исполнителей, а не заикливаться на партии ударных. Так вам проще будет понять строение музыкальной формы, да и легче подобрать варианты стиля и ритма.
- 5) Слушайте внимательно и задайте себе вопрос, какие элементы делают игру яркой. Обратите внимание на эмоциональность, динамику внутри ритмов, заполнений и украшений. Прислушайтесь к звучанию ударных инструментов, попробуйте на слух определить размер и вес тарелок, то, как используются палочки, щётки и так далее...
- б) Сконцентрировавшись на каком-то ритме, заполнении или соло, помните о правиле: «Не сможешь пропеть – не сможешь сыграть»...

Огромное многообразие популярных стилей и ритмов представлено в этом сборнике автором Джоном Томакосом. Базовая техника игры на ударной установке даётся последовательно, от простого к сложному.

«У каждого барабанщика, которого я имел честь пригласить для совместной работы, было отличное чувство ритма. Для барабанщика – это наиважнейшее качество» - сказал известный исполнитель-ударник Джон Патитуччи. При игре на ударных инструментах необходимо постоянно развивать и совершенствовать чувство ритма, координации «руки – ноги» при игре на 2/4, 3/4, 3/8, 6/8.

Только освоив простые ритмы (четверти и восьмые) в первой части, рекомендуется приступать к простейшим ритмическим рисункам, заниматься парадидлами. Только пройдя триоли в первой части, целесообразно начинать знакомство с разнообразием стиля шаффл (Техасский, Чикагский, реверсивный, бэкбит), переходя в джазовую - свинговую часть. Каждый ритмический рисунок несёт практическую ценность: элементарные фигуры аккомпанемента необходимо играть с популярной, роковой, джазовой музыкой под записи. Использование метронома приветствуется, но в меру.

В музыкальной школе есть великолепная возможность привлекать для работы исполнителей на различных инструментах, а также солистов-вокалистов, импровизируя в разных направлениях и стилях. Необходимо

быть разносторонним музыкантом. При этом ансамблевая музыка накладывает свои существенные особенности. Благодаря умению вслушиваться, сотрудничать, соизмерять соотношение звучания голосов, воспитываются ценнейшие качества для музыканта-исполнителя.

«Обращая особое внимание на совершенствование исполнительского мастерства, преподаватель формирует и развивает эстетические воззрения и художественные вкусы ученика, приобщает его к миру музыки и обучает искусству исполнения на инструменте». Поделится "один из самых востребованных барабанщиков Москвы" Авалиани Иван Ноевич доцент Российской Академии Музыки им. Гнесиных, доцент Государственной Классической Академии им. Маймонида, преподаватель Московского Колледжа Импровизационной Музыки, преподаватель Детской музыкальной школы им. Дж. Гершвина.

Творческие задания раскрывают художественные способности учащихся. Концерты пропагандируют игру на ударных инструментах и помогают учащимся, научиться держаться на сцене. Репертуар подбирается преподавателем индивидуально и фиксируется в индивидуальном плане ученика. В работе над репертуаром преподаватель добивается различной степени завершенности исполнения: одни произведения звучат на концертах, другие – для показа в классе, третьи – с целью ознакомления.

Развитие исполнительской техники в широком смысле слова должно осуществляться при работе над всеми произведениями, которые изучает учащийся. Нельзя забывать о том, что для достижения исполнительского мастерства существует два пути: от технического материала к художественным произведениям или от художественных произведений к техническому мастерству.

За последние годы существенно усложнилась ритмическая и тембровая фактура музыкальной ткани современных стандартов. Расширяя исполнительский кругозор и профессиональное мастерство, концертмейстер-ударник является неотъемлемой частью ансамблевого сотворчества.

Список используемой литературы.

1. Энциклопедия современного барабанщика: обзор популярных стилей и ритмов для ударной установки / Джон Томакос
2. Авалиани Иван Ноевич – Класс ударной установки в детской музыкальной школе.