

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска
«Детская музыкальная школа № 8»

**Методическая разработка на тему:
«Концертмейстерское мастерство и особенности
работы концертмейстера в классе вокала
в детской музыкальной школе»**

Автор-составитель:
Пичхадзе Я.А.,
преподаватель фортепианного
отделения,
концертмейстер
высшей квалификационной
категории

Новосибирск, 2024

Введение

Современное исполнительское сольное искусство немислимо без участия пианиста - концертмейстера.

Концертмейстер – это универсальный пианист, искусство которого дается не всем. Оно требует особого призвания, музыкального мастерства и художественной культуры. Как отмечает *Е.М. Шендерович*, «...в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных или конкурсных ситуациях, трудно».¹¹

Концертмейстер – это уникальный пианист, который является полноправным участником как педагогических, так и творческих процессов, это музыкант, способный проанализировать исполняемое произведение, чуткий исполнитель, умеющий слушать и вести за собой солиста, помогающий раскрыть содержание исполняемого произведения. Важными составляющими профессии концертмейстера являются владение обширными знаниями в области музыки, беглое чтение с листа, подбор по слуху, транспонирование, умение редактировать музыкальные тексты, совершенствование своих практических навыков. Кроме этого пианист должен обладать рядом таких свойств, как многоплоскостность внимания – ансамбль, исполнительские задачи, звуковой баланс и художественный замысел.

Все качества концертмейстер приобретает с течением времени в результате обширной концертмейстерской практики. Одним из важнейших условий эффективной работы концертмейстера становится степень формирования его профессионально-коммуникативных качеств.

Высокий профессионализм и безупречная культура концертмейстера должны сочетаться с эмоциональной чуткостью и безупречной выдержкой, творческой изобретательностью и высокой степени самоконтролем, трудолюбием, мобильностью, требовательностью к достижению художественного замысла.

¹¹ Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога.- М.: Музыка, 1996.

Цель работы: изучить и обобщить имеющиеся исследования, методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера, рассмотреть профессиональные качества, необходимые для специализации в области концертмейстерского мастерства, которое может быть отнесено к числу профессий, требующих целого комплекса необходимых природных и приобретенных качеств.

Задачи: 1. Описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера-пианиста в условиях детской музыкальной школы.

2. Опираясь на научно-методическую литературу и собственный опыт работы, систематизировать формы, методы и приемы работы концертмейстера с учащимися класса вокала.

Практическое значение данной работы заключается в том, что как работающие, так и начинающие концертмейстеры могут найти в ней полезную информацию и практические рекомендации для применения их в своей профессиональной деятельности.

Цели деятельности концертмейстера

Концертмейстер – самая распространенная профессия среди пианистов. Он востребован в классе по всем специальностям. Специфика сольной и концертмейстерской деятельности различна, но не следует заранее дифференцировать эти две области. Концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Целью деятельности концертмейстера является исполнение аккомпанементов к вокальным или инструментальным произведениям. А с точки зрения музыкальной эстетики основная цель концертмейстера - доставлять слушателям эстетическое наслаждение красотой, эмоциональностью исполнения музыки. Кроме того, целью может стать реализация творческих спо-

способностей в данном исполнительском жанре. Средством реализации этих целей является освоение целого комплекса профессиональных умений и навыков.

Задачи концертмейстера в повседневной деятельности

Как уже было упомянуто, концертмейстер является удачным примером универсального сочетания в рамках профессии элементов мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. Концертмейстер должен знать не только основные принципы ансамблевой техники, но и технические и тембровые возможности солиста, учебный и концертный репертуар и его стилистические особенности, а также методы репетиционной работы в ансамбле и совместной исполнительской работы над музыкальным произведением.

Концертмейстеру необходимо обладать умениями, позволяющими применять теоретические знания при исполнительском анализе партии солиста и фортепианной партии в музыкальном произведении, определять художественные и технические особенности аккомпанемента, трактовать свою партию как часть цельного музыкального образа, создавать художественную интерпретацию фортепианной партии, демонстрировать различный подход к исполнению фортепианных и оркестровых аккомпанементов.

Для концертмейстера необходимо не только владение арсеналом пианистических средств (звуковой и артикуляционной палитрой, техническим мастерством, художественной педализацией и т.д.) и умение выбрать необходимые исполнительские решения (звуковые, динамические, тембровые, артикуляционные и др.), но и умение воспринимать и анализировать исполнение солиста и звучание фортепианной партии, слышать одновременно многослойность партий в единстве.

Контролировать звучание ансамбля и корректировать состояние солиста, обладать способностью к художественному предвосхищению, раскры-

вать художественное произведение в образно-эмоциональном и выразительно-смысловом единстве с солистом.

Качества, которыми должен обладать концертмейстер: владение навыками профессиональной коммуникации, умение проявлять эмпатию к солисту, устанавливать эмоциональный контакт с ним и оказывать психологическую поддержку, адаптироваться к различным репетиционным и концертным условиям, проявлять артистизм, исполнительскую волю в репетиционном и концертном исполнении, моделировать и регулировать эмоциональные состояния. Опираясь на свой личный профессиональный опыт, считаю, что именно эти профессионально – личностные качества концертмейстера являются самыми основополагающими в работе концертмейстера.

Роль аккомпанемента в концертмейстерском искусстве

Одной из основных целей деятельности концертмейстера – исполнение аккомпанемента. Что же такое аккомпанемент?

В XX веке слово «аккомпанемент» имеет четкую формулировку и трактуется, как музыкальное сопровождение, дополняющее главную мелодию, которое служит гармонической и ритмической опорой солисту, углубляющее художественное содержание произведения. Музыкальная энциклопедия определяет выразительные функции аккомпанемента следующим образом: «В вокальной и инструментальной музыке XIX – XX веков аккомпанемент часто выполняет новые выразительные функции: «договаривает» невысказанное солистом, подчеркивает и углубляет психологическое и драматургическое содержание музыки, создает иллюстративный и изобразительный фон. Таким образом, превращаясь в равноценную партию ансамбля».

Именно, создание ансамбля и является основной целью деятельности концертмейстера. В этом и заключается триединство концертмейстера – пианиста: солист, ансамблист и концертмейстер, сопровождающий солиста.

Для сохранения и воплощения данного триединства пианисту требуется особое мастерство, включающее целый комплекс общих и специальных знаний и умений.

Необходимые качества и навыки концертмейстера

Задаваясь вопросом, какими качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером, приходишь к выводу – прежде всего, он должен хорошо владеть роялем, как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, не достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента.

Одним из специфических навыков концертмейстера является умение слушать партнера в музицировании. Поскольку концертмейстер полноценный участник ансамбля, - это умение является весьма существенным. Основное ансамблевое качество заключается в создании целостного звучания. Для настоящего концертмейстера важно вести партнера, не подавляя его.

Большое значение в ансамбле солиста и концертмейстера имеет звуковой баланс, за этот показатель всю ответственность несет пианист, который должен учитывать акустику помещения, в котором проходят учебный процесс, концертное или конкурсное выступление.

Весьма важным качеством концертмейстера является готовность к неожиданностям со стороны партнера. Это одна из самых трудных задач в ансамбле, ведь «сценические сюрпризы» требуют особой гибкости и мгновенной реакции. В этом также проявляется исполнительское мастерство и особенности психической организации человека.

Творческая деятельность концертмейстера состоит из рабочего процесса и концертного исполнения. Концертмейстеру важно держаться на сцене и проявлять интерес к исполнительской деятельности. Во время концертных

исполнений концертмейстер берет на себя роль ведущего и, следуя выработанной концепции, помогает партнеру, вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять, а сохранять индивидуальность солиста.

Специфика работы концертмейстера в детской музыкальной школе

Раскрывая данную специфику деятельности концертмейстера детской музыкальной школы необходимо отметить, что она состоит в том, что концертмейстеру приходится сотрудничать с представителями разных музыкальных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом.

К основным знаниям и умениям для осуществления профессиональной деятельности в детской музыкальной школе относятся умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых образов в нотном тексте, исполняя партию аккомпанемента представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению.

Владение навыками игры в ансамбле – знание не только своей партии, но и партии солиста, анализ ее особенностей (формы произведения, мелодической линии, динамики развития, точности фразировки), создание определенного колорита звучания.

Умение транспонировать в пределах терции не сложный текст, что необходимо в работе с вокалистами.

Знание правил оркестровки, особенностей игры духовых и народных инструментов, наличие тембрового слуха, умение играть клавиры (концертов, опер, вокально - хоровых произведений) различных композиторов в соответствии с требованиями инструментовки каждого стиля и каждой эпохи.

Умение переключать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре, не нарушая замысла композитора.

Знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки. Быть особенно чутким, чтобы подсказать солисту слова, компенсировать темп, если есть необходимость, в случае надобности, подыграть мелодию.

Знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведения.

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотным текстом тех или иных произведений, прослушиванию в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случай практически прикоснуться к различным жанрам исполнительского искусства, стараясь расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства.

Специфика игры концертмейстера состоит также в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из соучастников музыкального действия. Пианисту – солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспособлять свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но при этом сохранить свой индивидуальный облик.

Особенности работы концертмейстера в классе вокала

Работу концертмейстера в классе вокала отличает ряд специфических черт. В распоряжении вокалиста – мелодия и поэтический текст, а в ведении концертмейстера – гармонический план.

В поле зрения пианиста находится нотная строка с записью вокальной мелодии, поэтического текста и фортепианная партия.

При работе с вокалистами важно умение координировать мелодию со всей остальной фактурой. Поэтому перед началом работы необходимо детально проработать музыкальный текст, справиться с техническими трудностями, научиться играть без зрительного контакта с клавиатурой, то есть до-

биться автоматизма. Однако, нередки случаи, когда приходится играть с листа неизвестные произведения и транспонировать их.

Очень важно донести до слушателя смысл поэтического текста произведения.

«По-видимому, ни один инструментальный аккомпанемент не играет столь важной драматургической роли, как аккомпанемент вокальных произведений...» - пишет Е.М. Шендерович в книге «В концертмейстерском классе», которая до сих пор является лучшей книгой каждого концертмейстера.

Аккомпанемент в вокальных произведениях очень выразителен, это равноправная партия, которая усиливает глубину содержания, так называемый поэтический образ. В ансамбле с вокалистом уместно упомянуть об образном соответствии фортепианных вступлений и заключений духу исполняемых произведений, о выборе темпа и его отклонениях в процессе развертывания произведения, о цезурах, соответствующих технике дыхания вокалиста. Ответственность за эти музыкальные моменты частично выпадает на концертмейстера.

Особое значение для совместных репетиций имеет психологический климат. В создании настроения для творческого общения концертмейстер принимает активное участие. Увлеченность своей профессией, любовь к музыке, доброжелательная манера разговора, совместное обсуждение ошибок с солистом и преподавателем, недочетов, а также умение наладить контакт помогают достигнуть эффективных результатов.

Чувствовать певца как себя, обладать способностью к перевоплощению – одна из задач концертмейстера вокалистов.

Работая с вокалистами, концертмейстер обязан подходить индивидуально к каждому исполнителю, учитывая степень творческой активности ученика, состояние певческого аппарата.

Концертмейстер должен понимать специфику работы с вокалистами и обращать внимание на следующие моменты:

Точность воспроизведения певцом звукового и ритмического рисунка мелодии, целесообразная расстановка дыхания, прочтение поэтического текста, четкая дикция и артикуляция, динамика и балансировка звука.

Причины неточной интонации различны - отсутствие определенных вокальных навыков, недостаточно развитый слух, физическое состояние ученика в день урока. Необходимо указать на интонационные ошибки в воспроизведении мелодии и помочь устранить их. Для этого следует проследить гармоническую последовательность в аккомпанементе и соотношение ее с вокальной мелодией.

Если юный певец небрежно относится к ритмическому рисунку мелодии, полезно предложить ему исполнить мелодию целиком или конкретную фразу, одновременно тактируя или дирижируя.

Концертмейстер при этом помогает вокалисту исполнением партии аккомпанеента аккордами и сохраняя пульс произведения.

С точки зрения агогики внимание концертмейстера должно быть направлено на взятие дыхания певцом, ферматы, паузы. Допустимо при исполнении длинных нот вокалистом слегка ускорять темп в сопровождении. Целесообразно отметить в фортепианной партии цезуры, то есть взятия дыхания.

Основу содержания вокального произведения составляет поэтический текст. Поэтому необходимо обратить внимание вокалиста на его вдумчивое прочтение с верными логическими ударениями, смысловыми паузами. Целесообразно, в работе над фразировкой идти от музыкального содержания, выявить наиболее значимые фразы, определить кульминацию и помнить, что слово должно быть хорошо произнесено и «окрашено» настроением данного произведения. А донесение поэтического текста до слушателей зависит от дикции вокалиста – произношения гласных и согласных, зависящих от подвижности артикуляционного аппарата ученика.

Важно отметить, что концертмейстеру в процессе исполнения песни или романса необходимо на всем протяжении вокалисту помогать распределять силу звука. Следует объяснить, как постепенно готовить кульминацию,

не допуская динамического предела в низком, среднем и высоком регистрах. Концертмейстер также должен учитывать, что от точно найденной фортепианной звучности зависит и звучание солиста. Звук должен иметь вокальную природу. Выразительное, тонкое исполнение фортепианной фактуры приучает солиста к звуковедению, оберегает его от форсированного звука.

В условиях концертной деятельности концертмейстеру часто приходится сталкиваться с отсутствием фортепиано (акустического инструмента). Владение игрой на клавишном синтезаторе спасает ситуацию. При игре на синтезаторе или электронном фортепиано концертмейстер становится еще и аранжировщиком, экспериментирующем с тембрами и стилями.

В отдельных случаях даже приходится менять технику звукоизвлечения, упрощать фактуру, так как диапазон инструментов составляет меньшее число октав.

В современных условиях концертмейстер должен уметь записать фонограммы аккомпанементов. Это касается выступлений на открытом воздухе или при больших аудиториях. Запись фонограммы – процесс сложный, в котором помимо концертмейстера участвует и звукорежиссер. Используя достижения технического прогресса, у концертмейстера появляются большие возможности для экспериментирования со средствами музыкальной выразительности.

Заключение

Одной из основных функций концертмейстера является партнерское сотрудничество с солистом, активное участие в создании трактовки произведения. В учебном процессе концертмейстер является, по сути, вторым педагогом–наставником, способствующим формированию будущего музыканта.

Концертмейстеру необходимо быть музыкантом высокого уровня. Он должен всегда помнить о том, что он и пианист, и концертмейстер, исполнитель и педагог. Следует отметить, что развитие концертмейстерских навыков и умений представляется важным условием для успешного музыкального

творчества. Оно дает широкие возможности для проявления своего Я и способствует успеху в исполнительской деятельности.

Разнообразность и гибкость мышления, способность к глубокому усвоению знаний в различных областях музыкальной науки, широкая осведомленность в проблематике своего предмета – все это может помочь концертмейстеру творчески, с наибольшей эффективностью переработать имеющийся материал.

Деятельность концертмейстера обладает способностью будить в человеке творческую фантазию и в этой своей функции оно ничем не может быть заменено.

Концертмейстер занимает важное место в системе нравственного воспитания. Оно способствует формированию у слушателей эстетического вкуса и эстетической культуры. Эффективность воспитательной роли концертмейстерской деятельности, а также направленность и характер ее социального воздействия представляются важнейшими критериями, определяющими общественную значимость концертмейстерского искусства и его место в системе духовно – культурных ценностей.

Список литературы

1. Джеральд Мур. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. – М.: Радуга. 1987.
2. Бахчиев А.Г. Пианист как солист и ансамблист. – Беседы о педагогике и исполнительстве. Сборник статей. Вып.4. М. 1999.
3. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2017.
4. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М.: 2002.
5. Лебедева Д. Особенности работы концертмейстера в классе вокала в музыкальном колледже. - СПб.: Библиополис. Союз художников. 2012.
6. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методологические основы. – Л.: Музыка. 1972.
7. Смирнова М. (редакция) О работе концертмейстера. М. Музыка .1974.
8. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога М.: Музыка . 1996.
9. Шендерович Е. Об искусстве аккомпанемента. Советская музыка. 1969.
10. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. – М.: Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского, 2006.
11. Чачава В. Искусство концертмейстера. Учебное пособие для музыкальных вузов. СПб.: 2003.
12. Чачава В. Уметь подчинять активно. Советская музыка. 1991.
13. Психологический словарь. (Под редакцией Зинченко В.П., Мещерякова Б.М.). 2-е изд. М.: Педагогика – Пресс. 1997.