

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края
"Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова"

Методическая разработка на тему:
**«Особенности и специфика работы концертмейстера в
классе вокала»**

Составитель: Оприщенко А. С.

Краснодар 2021 г.

Содержание

1. Введение.....	3
2. Цель и задачи.....	4
3. Основные требования, предъявляемые к профессиональной деятельности концертмейстера.....	5
4. Основные аспекты деятельности концертмейстера.....	8
5. Заключение.....	9
6. Список используемой литературы.....	10

Введение.

Квалификация «концертмейстер» является одной из распространенных сфер деятельности пианиста. Профессия «концертмейстер» предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством ритма и формы, способностью охватывать произведение в целом, пониманием его стилевых и жанровых особенностей, присущих определенному композитору или определенному этапу в музыкальном искусстве. Кроме того, концертмейстеру нужно владеть информацией об интерпретации и исполнительской манере, взаимосвязи темпа музыкального произведения и осмысленным произнесением словесного текста и процессом дыхания. В работе концертмейстера нельзя упускать огромную роль ансамбля, совместного общения, партнерства. В итоге можно отметить собирательное начало профессии концертмейстера: он - пианист, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля.

Слово «концертмейстер» возникло из слияния двух слов: концерт и мастер, оно имеет два значения:

- во-первых, в оркестре так называется ведущий музыкант какой-либо группы оркестра. Сольные эпизоды в симфоническом произведении исполняет именно концертмейстер. Также понятие «концертмейстер» долгое время обозначало музыканта, руководившего оркестром, а затем группой инструментов в оркестре.
- во-вторых, концертмейстер – это «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах». Деятельность аккомпаниатора - пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя большее - это и разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, это и знание их исполнительской специфики, это и умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.

Концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства, появилось во второй половине XIX века, когда большое количество романтической камерной, инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать солисту. Этому также способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. В то время концертмейстеры, как правило, умели делать многое: играли «сходу» хоровые и симфонические партитуры, читали с листа в различных ключах, транспонировали

фортепианные партии на любой интервал и т. д. Со временем эта универсальность была утрачена в связи с все большей дифференциацией музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, написанных в каждой из них.

Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя они часто применяются как синонимы. Аккомпаниатор – это музыкант, играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Термин «аккомпаниатор» в методической музыкальной литературе больше адресован музыкантам-народникам, и прежде всего баянистам. Музыкальная энциклопедия же вообще не дает понятия «аккомпаниатор», в ней есть статьи «концертмейстер» и «аккомпанемент».

В настоящее время термин «концертмейстер» активно используется в фортепианной методической литературе и практике. Специально искусству аккомпанемента и вопросам концертмейстерской деятельности посвящены исследования А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента», Н. Крючкова «Искусство аккомпанемента как предмет обучения» и Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе». В своих трудах авторы подробно освещают важнейшие для аккомпаниатора методические аспекты работы над чтением с листа и транспонированием. Большое количество ценного материала, в том числе и практических советов концертмейстерам, содержится в книге Дж. Мура «Певец и аккомпаниатор».

Цель: изучить и обобщить имеющиеся научные исследования, методические рекомендации и собственный практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера.

Задачи:

- описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера;

- выявить специфику деятельности концертмейстера в условиях работы с вокалистами.

Основные требования, предъявляемые к профессиональной деятельности концертмейстера.

Профессиональная деятельность концертмейстера требует от него следующих компетенций:

- умения быстрого чтения и освоения музыкального текста любой сложности, вычленения главных компонентов, а также комплексного охвата многострочной партитуры и контроля партии солиста-вокалиста;
- сформированных музыкальных навыков по чтению и транспонированию музыкального материала;
- умения «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить «живую» пульсацию музыкальной ткани;
- знания основ вокального искусства (дыхания, артикуляции, нюансировки и т.д.);
- наличия тембрального слуха и владения ансамблевой техникой;
- знания инструментовки разных эпох и стилей, правил оркестровки и особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра;
- умения «сходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре, а также навыков импровизации;
- знаний истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй в исполняемых произведениях.

Концертмейстер должен обладать общей музыкальной культурой, хорошим музыкальным слухом, воображением, артистизмом, способностью максимально точно воплотить замысел автора в готовом концертном исполнении.

Деятельность профессионального концертмейстера предполагает наличие у него большого комплекса личностных качеств: высокой работоспособности, обширного объема внимания и памяти, стойкой выдержки, самообладания и воли, находчивости в стрессовых и сложных ситуациях, чуткости и, конечно, педагогического такта.

Специфика работы концертмейстера состоит так же в том, что он должен найти смысл и удовольствие в том, чтобы быть не солистом, а одним из участников музыкального действия, причем, участником «второго плана». Если же солирующему пианисту предоставлена полная свобода проявления творческой индивидуальности, то концертмейстеру же приходится приспособлять свое видение музыки к исполнительской манере солиста и при этом сохранить свой индивидуальный облик.

Мастерство концертмейстера очень специфично. Оно требует от пианиста не только большого артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских умений, мобильности, знаний психолого-возрастных особенностей вокалистов, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных возрастных групп. Но всё же основным и главным условием совместной с концертмейстером работы является удобство и комфортность, которые обеспечивают солисту чуткий партнер-аккомпаниатор.

В своей самостоятельной работе концертмейстер класса вокала должен подробно ознакомиться со спецификой певческого искусства, строением и возможностями певческого аппарата, особенностями певческого дыхания и артикуляции. Необходимо освоить обширный вокальный репертуар, научиться анализировать особенности фразировки и характерные черты интонационного развития вокальной партии; выявлять смысловые и кульминационные акценты поэтического текста и мелодии.

Для продуктивной работы с вокалистами в период разучивания произведения нужно овладеть навыком исполнения трехстрочной партитуры, научиться расставлять моменты взятия и снятия дыхания в соответствии со смыслом исполняемого произведения. Большое внимание следует уделить вопросу баланса звучания солирующей и аккомпанирующей партий.

Большинство вокальных произведений имеет инструментальное вступление. Концертмейстеру необходимо знать, что нельзя заканчивать вступление замедлением, а наоборот, надо предвидеть плавный переход своего движения вокалисту, максимально помочь ему начать правильную фразировку.

Особое внимание уделяется темповой памяти концертмейстера. В ансамбле значение темповой памяти очень велико. Содержания музыкального произведения обычно требует внимательного исполнительского анализа со стороны как солиста, так и концертмейстера. Они совместно проходят поэтапное проникновение в произведение. Этот процесс включает в себя выявление важных мелких деталей, подробной остановки в наиболее сложных моментах.

Совместно проводится анализ характера произведения, развитие динамики, оговариваются конкретные кульминации, цезуры. Все это является кропотливой работой концертмейстера, ведущей к достижению ансамбля с солистом.

Для достижения ансамблевого единства концертмейстеру также важно знать о существующих способах разрешения наиболее часто встречающихся задач:

- динамические усилия не могут заменить артикуляционную ясность, поэтому очень важно не сокращать цезуры между концами одного и началом другого музыкального построения, тем самым не нарушая единство фразировки.

- к ансамблевым трудностям можно отнести и недостаточно точное исполнение пунктирного ритма. Трудными являются места с одинаковым ритмическим рисунком в обеих партиях.

- важность сохранения синхронности движения динамики в партиях в едином желании отобразить характер произведения. Концертмейстеру необходимо слышать мельчайшие детали партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с художественным замыслом солиста.

- психологический настрой, мобилизация сил, собранность и готовность к выступлению – одно из важнейших слагаемых успешного выступления. На практике приходится встречаться с досадными случаями «срывов» учащихся в момент выступления, поэтому концертмейстер должен быть подготовлен к публичному показу произведения уже в репетиционный период.

Концертмейстерам следует обращать внимание на осторожное использование педали в работе в классе вокала. В вокальной практике часто применяется левая педаль, но её применение зависит от исполнительских возможностей вокалистов, особенностей инструмента (рояля, фортепиано), акустики помещения, а также носит колористическую функцию.

В работе с вокалистами концертмейстер должен знать некоторые существенные отличия в исполнении штрихов (*legato*, *staccato*, *tenuto*, акценты). Акценты не должны быть чрезмерными, *staccato* исполняется несколько мягче, чем обычное *staccato* на рояле, как бы приближая его к штриху *non legato*.

Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфических особенностей своего партнёра – законов и приемов его звукоизвлечения, дыхания, техники. Без грамотной и вдохновленной поддержки концертмейстера солист не сможет осуществить ни одно своё художественное намерение, особенно это важно в кульминационных моментах.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Так, внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу. В

каждый момент важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым балансом, звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжённое внимание требует огромной затраты физических и душевных сил.

Основные аспекты деятельности концертмейстера.

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

Сформировавшись как самостоятельный вид деятельности в процессе аккомпанирования 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 – такое особое место в учебном заведении занимает концертмейстер, так как в повседневной учебной деятельности, концертных и конкурсных выступлениях, его творческие, педагогические и психологические умения трудно отделить друг от друга. Часто концертмейстеру приходится брать на себя роль педагога, помогая учащимся проучивать текст, понимать штрихи, следить за интонационной и ритмической точностью, темпом.

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский уровень, ибо ему принадлежит очень важная роль в образовательном процессе - а именно, будить творческую фантазию ученика, создавая своим исполнением ту качественную среду для создания художественного образа в ансамбле, которая будет способствовать успеху исполнительской деятельности солиста. Игра концертмейстера должна быть настолько профессиональна, что слыша её, ученик 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.

Таким образом, одной из важнейших задач концертмейстерской деятельности является плодотворная работа с вокалистом, в процессе которой происходит формирование и развитие способностей обучающегося, его художественно-эстетических взглядов и эмоциональных качеств.

Заключение.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста многосторонних знаний и умений по гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы.

Концертмейстер—это первый помощник и правая рука преподавателю в классе вокала, его музыкальный единомышленник. А для солиста – и помощник, и друг, и наставник, и педагог. Завоевать авторитет хорошего концертмейстера совсем не просто, это постоянная работа над собой - трудолюбие, ответственность, богатые знания, настойчивость, упорство, ежедневное самосовершенствование.

Профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него целого комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Список используемой литературы:

1. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы, Л., 1972
2. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке, 1987.
3. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры, М., 1988.
4. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа (О работе концертмейстера), 1974.
5. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М.: Музыка, 1996.