

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

Методическая работа

на тему

"Специфика обучения концертмейстера как "универсального" музыканта"

Автор: Гавриш А.П.,
преподаватель фортепиано
высшей квалификационной категории
Краснодарского музыкального колледжа

Краснодар, 2023 г.

Содержание

I. Введение.....	3
II. Глава 1. Об особенностях концертмейстерской деятельности	4
III. Глава 2. Основные компоненты в работе концертмейстера.....	10
IV. Заключение.....	14
V. Список литературы.....	15

Введение

Из определения в Музыкальной энциклопедии следует, что концертмейстер – это пианист, помогающий исполнителям разучивать партии и аккомпанирующий им в концертах.

Однако, это определение не охватывает всех тех задач, которые стоят перед концертмейстером. Решению этих задач пианиста следует обучать уже в период его пребывания в колледже, а не сталкивать его впоследствии со множеством проблем, решать которые придется путем "проб и ошибок". В учебном плане колледжа существуют дисциплины: концертмейстерский класс, концертмейстерская подготовка, чтение с листа и транспонирование специально направленные на соответствующую деятельность. И педагог этих дисциплин обязан иметь в виду все особенности и специфику будущей работы молодого специалиста. Естественно, каждый педагог в классе будет заниматься по-своему, но необходимо обозначить круг проблем, с которыми встретится молодой концертмейстер, знаний и навыков, которыми он должен обладать, заканчивая колледж.

В данной работе предпринята попытка осветить особенности работы концертмейстера, исходя из полученного автором образования и опыта работы со студентами специальностей фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, вокальное искусство.

Глава I.

Об особенностях концертмейстерской деятельности

Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на практике и в литературе часто применяются как синонимы.

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие концертмейстер включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их 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, педагогические и психологические функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Какими же качествами и навыками должен обладать музыкант, чтобы стать хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть инструментом – как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой исполнитель никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, всякий хороший 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.

Концертмейстерская область музицирования предполагает владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений, таких как навык организовать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани и т. п. В то же время в искусстве концертмейстера с особой силой проявляются такие краеугольные составляющие деятельности музыканта, как бескорыстность служения красоте, самозабвение во имя солирующего голоса, во имя одушевления партитуры.

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную и многострочную партитуру и сразу отличая существенное от менее важного. Специфика работы концертмейстера состоит в том, ему приходится сотрудничать с представителями разных художественных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом.

Какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для начала профессиональной деятельности:

- в первую очередь умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, понимать смысл воплощаемых в нотах звуков, их роли в построении целого, играя аккомпанемент, видеть и ясно представлять партию солиста, заранее улавливая индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
- владение навыками игры в ансамбле;
- умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудности;
- знание особенностей игры на инструментах симфонического оркестра;
- наличие тембрального слуха;
- умение перекладывать неудобные эпизоды в фортепианной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора;
- уметь компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер, а в случае надобности – подыграть мелодию;
- знание приемов игры на русских народных щипковых инструментах – балалайке, домре;

- 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, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы прочувствовать музыку различных стилей. Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах. Концертмейстер не должен упускать случая, практически соприкоснуться с различными жанрами 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 участников музыкального действия, причем, участником второплановым. Музыканту – солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспособлять свое видение музыки к исполнительской манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом сохранить свой индивидуальный облик.

При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие аспекты. Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла и его воплощение. Реализация замысла органично связана с активным поиском, который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении художественного образа произведения, заложенного в нотном тексте и внутреннем представлении. Для постановки интересных задач в музыкально-творческой деятельности концертмейстеру обычно бывает недостаточно знаний только по своему предмету. Необходимы глубокие познания в дисциплинах музыкально-

теоретического цикла (гармонии, анализа форм, полифонии). Гибкость мышления, способность изучать предмет в различных связях, широкая осведомленность в смежных областях знаний - все это поможет концертмейстеру творчески переработать имеющийся материал.

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 слуховое внимание занято звуковым балансом (которое представляет основу основ ансамблевого музицирования), звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

Мобильность, быстрота и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст (что возможно в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение солиста перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность, психологическую, а за ней и мышечную свободу. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При возникновении каких-либо музыкальных неполадок, происшедших на сцене, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Функции концертмейстера, работающего в учебном заведении с солистами (с детским контингентом в особенности), носят в значительной мере педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от музыканта, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». Нельзя стать профессиональным концертмейстером, если не обладаешь этим навыком. В учебной практике часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для предварительного ознакомления с нотным текстом. К тому же обилие репертуара, находящегося в обороте в работе с обучающимися разных специальностей не создает условий для заучивания текстов и их приходится играть всегда по нотам. От музыканта требуется быстрота ориентировки в нотном тексте, чуткость и внимание к фразировке солиста, умение сразу охватить характер и настроение произведения.

Концертмейстеру, помимо чтения с листа, совершенно необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Умение транспонировать входит в число неперенных условий, определяющих его профессиональную пригодность.

Работа концертмейстера с вокалистами необычайно специфична. Кроме помощи в разучивании вокальной партии и выступлений в концертах, на зачетах и экзаменах, она предполагает умение читать с листа, распевать обучающегося, транспонировать, дублировать вокальную партию на фортепиано, показывать певцу вступление, следить за чистотой певческой интонации, за отчетливостью дикции, правильностью нюансировки, грамотностью певческого дыхания в соответствии с логической осмысленностью, расчлененностью музыкально-поэтической фразы.

Концертмейстер должен знать диапазоны голосов и особенности каждого конкретного голоса.

Специфика работы концертмейстера предполагает желательность, а в некоторых случаях и необходимость обладания такими умениями, как подбор на слух сопровождения к мелодии, элементарная импровизация вступления, отыгрышей, заключения, варьирование фортепианной фактуры аккомпанемента при повторениях куплетов и т.д.

Концертмейстер, как правило, участвует в многочисленных культурно-просветительных мероприятиях. Эта деятельность составляет часть профессиональных обязанностей концертмейстера.

Глава II

Основные компоненты в работе концертмейстера

Рассмотрим подробнее работу концертмейстера.

Я бы выделила четыре основных компонента в работе концертмейстера:

1. Работа концертмейстера с педагогом и обучающимся (на уроке).
2. Работа концертмейстера с обучающимся.
3. Работа концертмейстера с преподавателем.
4. Самостоятельная работа концертмейстера.

Компонент первый. Педагог – ученик – концертмейстер. Педагог выполняет активную функцию, ведёт урок, концертмейстер вникает в творческий замысел коллеги, параллельно выграваясь в текст, отмечая важнейшие опорные точки композиции. Одна из важнейших составляющих начального этапа освоения произведения для концертмейстера – помочь обучающемуся разучить его партию. Поэтому вначале пианисту придётся совмещать подыгрывание партии с собственно партией аккомпанемента.

Необходимо с первых занятий создавать атмосферу взаимного доверия с обучающимся. На репетиции к концерту задача концертмейстера совместно с педагогом – отстроить звуковой баланс в том помещении, где состоится мероприятие.

Педагог и концертмейстер должны грамотно выстраивать цель каждого урока, в зависимости от возраста обучающимся, степени его одаренности, накопленного опыта, необходимо ставить заведомо выполнимые задачи, развивая обучающегося планомерно, тем самым программируя на успех.

Компонент второй. Концертмейстер – ученик. Иногда концертмейстеру по ряду причин приходится оставаться с обучающимся или ансамблем тет-а-тет. Работа пианиста отнюдь не должна сводиться к многократному повторению произведения. Концертмейстер берёт на себя активную, педагогическую, роль в подобной ситуации. Вместе с обучающимся проучиваем текст, трудные места, находим общие точки соприкосновения,

выстраиваем агогику, отождествляем штрихи, выверяем темпы (на более поздних этапах работы). Если это разбор, помогаем выучить партию, делая акцент на ритмическую чёткость.

В работе с ансамблем также следует учитывать возраст и разноуровневую подготовку. Пианист в силу наличия своих сугубо пианистических знаний не всегда может указать учащемуся на специфические ошибки – это работа педагога. Но он вполне в состоянии помочь ученику настроить инструмент в начале занятия, исправить ритмические ошибки, подсказать мелизматику, объяснить её особенности на примере данного произведения, если потребуется, рассказать об эпохе и истории создания данного произведения, дать обзорное представление о композиторе.

Отработка сценической синхронности действий.

Ансамбль – это единый организм. Проученная, слаженная игра ансамбля воспринимается слушателем как нечто неразделимое. Мы должны и внешне помочь этой целостности. Хорошо, хотя и не обязательно, если ансамбль (в т.ч. концертмейстер) будет одет в схожую по стилю и цвету одежду. Также очень важны выход на сцену и уход, выстроенность, одновременный поклон до и после выступления. Внешние атрибуты производят хорошее впечатление при условии качественного исполнения.

Отработка совместного синхронного звучания в начале музыкального произведения при отсутствии вступления, как показывает практика, - камень преткновения для многих. Наша концертмейстерская задача: *научить давать ауфтакт* – коротким лёгким одновременным движением руки и корпуса.

В процессе индивидуальной работы концертмейстер с ансамблем может проучить отдельно с каждой группой их партию, подыгрывая ее на рояле отдельно или вместе с аккомпанементом. Роль концертмейстера в большом коллективе – объединяющая, дирижёрская, на пианисте лежит огромная ответственность за темп, движение, агогику, за образ и общую целостность произведения.

Компонент третий. Концертмейстер – преподаватель. Педагог с концертмейстером всегда найдут время для совместной работы. Это *методическая работа* – совместное создание рабочих, экспериментальных программ, планирование открытых уроков; *инновационная деятельность* – поиски нового, актуального репертуара, в том числе издаваемого современными композиторами, создание интересных, ярких переложений и, как следствие, ярких концертных номеров. Совместное чтение с листа найденных композиций, обсуждение и планирование предстоящей концертной деятельности обучающимся. Приветствуется совместная концертная деятельность коллег, участие в профессиональных конкурсах. Это обоюдно обогащает музыкантов, повышает их исполнительский и общекультурный уровень, учит взаимному доверию и создаёт заражающую творческую атмосферу в процессе занятий.

Компонент четвёртый. Самостоятельная работа концертмейстера. Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свой исполнительский уровень. Без этого попросту трудно и неинтересно работать.

Что может сделать концертмейстер в рамках своей методической работы? Это постоянный самоанализ, слуховой контроль, запись собственных выступлений на аудио и видеоносители, чтение специальной литературы, знакомство с опытом коллег – лично и при помощи Интернет-ресурсов, обобщение и распространение собственного опыта. Посещение концертов, слушание музыки в исполнении различных инструментов, вокала. Хорошо воспитывает музыкальное ухо слушание симфонического оркестра. Создание собственных аранжировок, переложений формирует интерес обучающихся к музицированию, концертной деятельности, а концертмейстера стимулирует к неустанной творческой работе и желанию анализировать свою деятельность.

Здоровьесберегающие технологии для концертмейстера. Модное словосочетание, применимое, в основном, к обучающимся.

К сожалению, как правило, концертмейстер сидит всю смену в одном положении, ухитряясь в небольшом повороте головы следить за солистом и

одновременно читать нотный текст. Нет нужды пояснять, что результаты со временем негативно сказываются на здоровье.

Тем не менее, эргономичное рабочее место может помочь обеспечить комфорт и, как следствие, более высокую трудоспособность. Удобство заключается в том, чтобы смотреть на солиста, не поворачивая головы. Некоторые концертмейстеры видят отражение ученика в полировке пианино. Большое преимущество имеют классы, в которых установлен рояль, тогда концертмейстер может смотреть вперёд, прямо на обучающегося.

Немаловажную роль в обеспечении комфорта играют хорошо распечатанные и удобно разрезанные и склеенные ноты, не требующие переверотов, или требующие минимального их количества. Стул должен быть хорошо отрегулирован по высоте.

Освещение должно быть достаточно ярким для чтения мелкого нотного текста, но не слепящим. Обязательно соблюдать перемены, хотя бы каждые два урока выходить из класса, отдыхать.

Заключение

Концертмейстер в инструментальном и вокальном классах – важная составляющая процесса реализации личностно-ориентированной модели обучения и системного подхода к формированию базовых основ инструментального исполнительства. Он играет большую роль в приобщении обучающихся к классической музыке, академическому репертуару – вплоть до профессионализации, музицированию, творческому поиску, причём, как в художественном, так и в технологическом плане.

Многие музыканты склонны относиться к концертмейстерству свысока: игра "под солистом" и по нотам якобы не требует большого мастерства. Это глубоко ошибочная позиция. Солист и пианист (концертмейстер) в художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Применительно к деятельности музыканта-пианиста, концертмейстерство – одна из самых распространенных, востребованных и на данный момент, дефицитная профессия.

Список литературы

1. Григорьев А.Ф. Формирование концертмейстерского мастерства учителя музыки в системе непрерывного педагогического образования. / Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Краснодар: Ставропольский государственный педагогический институт, 2004
2. Музыкальная энциклопедия. Т. 2. М., 1974
3. Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология // Фундаментальные исследования. - 2009. -№1
4. Савельева М.В. Обучение учащихся-пианистов в концертмейстерском классе чтению нот с листа, транспонированию, творческим навыкам и аккомпанементу в хореографии// Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 3. М., 1991
5. Ярославцева Л.К. Особенности дыхания у певцов и некоторые методы его исследования.//Вопросы физиологии пения и вокальной методики. Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 25. М., 1975