

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» имени С.А. Кусевицкого
г. Вышний Волочек

Роль и задачи концертмейстера
Детской школы искусств

Работу выполнила преподаватель ДШИ

Сейфулинова И.М.

2014 год

Роль и задачи концертмейстера Детской школы искусств

Понятие концертмейстер (с немецкого – мастер концерта) многозначно. Во-первых, так называют первого скрипача оркестра, который иногда заменяет дирижера и в обязанности которого входит проверка правильности настройки всех инструментов оркестра. Во вторых, это музыкант, возглавляющий каждую из групп струнных инструментов оперного или симфонического оркестра. В-третьих, это пианист, работающий с солистами на предварительных репетициях, разрабатывающий вместе с ними художественную концепцию интерпретации, вникающий во все мелочи «технологии» ансамблевого исполнительства, и, естественно, равноправный участник художественного ансамбля.

Солист и пианист – аккомпаниатор в художественном смысле слова являются членами единого, целостного музыкального организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального мастерства, художественного вкуса, культуры и особого призвания.

Концертмейстер и аккомпаниатор – самая распространенная профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе – по всем специальностям, и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии, и на преподавательском поприще (в классе концертмейстерского мастерства). Без концертмейстера и аккомпаниатора не обойдутся музыкальные и образовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и ВУЗы.

В обширном поле деятельности пианиста – концертмейстера работа в детской музыкальной школе и школе искусств занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребенка к миру прекрасного, помочь ему выработать навыки игры в ансамбле, развить его общую музыкальность. Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью.

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

Аккомпаниатор (от французского «*accompagner*» - сопровождать) – музыкант, играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде. Мелодию сопровождает ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору. Отсюда понятно, какая огромная нагрузка ложится на плечи аккомпаниатора. Он должен справиться с ней, чтобы достичь художественного единения всех компонентов исполняемого произведения.

Концертмейстер – это пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета, хору 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 нечто большее: разучивание с солистами или хором 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 пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем – как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, всякий хороший пианист не достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неравность и взаимодействие между партией солиста (солистов) и партией аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает владение, как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством

дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, «выстроить вертикаль», обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т.п. В то же время в искусстве концертмейстера проявляются такие составляющие деятельности музыканта, как бескорыстность служения красоте, самозабвение во имя солирующего голоса.

Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью образно и вдохновенно воплотить замысел композитора 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 в школе искусств состоит в том, что ему приходится сотрудничать с представителями разных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом. Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру детской школы искусств:

1. 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 выражению.
2. владение навыками игры в ансамбле.
3. умение транспонировать текст средней трудности.
4. знание правил оркестровки; особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестров, чтобы правильно соотносить звучание фортепиано с различными штрихами и тембрами этих инструментов; наличие тембрального слуха.

5. знание основных дирижерских жестов и приемов.
6. знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; быть особенно чутким, чтобы уметь быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер.
7. знание русского фольклора, основных обрядов, а также приемов игры на русских народных инструментах – домре, балалайке.
8. умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент.
9. знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.
10. умение слышать интонационные, ритмические, колористические особенности произведения, гармонические последовательности.
11. умение находить верные звуковые соотношения элементов фортепианной фактуры, при этом всегда отталкиваясь от тщательно проставленных авторских нюансов.

Концертмейстеру необходимо накопить большой музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку различных стилей. Чтобы овладеть стилем какого – либо композитора изнутри, нужно играть подряд много его произведений. 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. Пианисту – солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать свое видение музыки к исполнительской манере солиста. И при этом необходимо сохранить свой музыкальный облик.

При всей многогранности деятельности концертмейстера на первом плане находятся творческие аспекты. Творчество – это созидание, открытие нового, источник духовных ценностей. 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 своей специальности. Необходимы глубокие познания в дисциплинах музыкально – творческого цикла (гармонии, анализа форм, полифонии). Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать предмет в различных связях, широкая осведомленность в смежных областях знаний – все это помогает 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 используется педаль, 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 часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, во время «подхватить» солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное

напряжение солиста перед выступлением. Лучшее средство для этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность, психологическую и мышечную свободу. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру. При возникновении каких – либо музыкальных неполадок произошедших на сцене, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

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

При чтении аккомпанемента с листа в ансамбле с солистом – инструменталистом или с певцом категорически запрещаются любые остановки и поправки, так как это мгновенно нарушает ансамбль и вынуждает солиста остановиться.

Концертмейстер должен постоянно тренироваться в чтении с нот листа, с тем, чтобы довести это умение до автоматизма.

Но задачи концертмейстера при чтении с листа аккомпанемента имеют еще и свои специфические особенности, учитывая наличие солиста (солистов). Концертмейстер должен быстро и точно поддержать солиста в его намерениях, создать единую с ним исполнительскую концепцию произведения, поддержать

в кульминациях, но вместе с тем при необходимости быть незаметным и всегда чутким его помощником. Развитие этих навыков возможно при развитом чувстве ритма и ощущении ритмической пульсации, единой для всех участников ансамбля. При этом с увеличением числа исполнителей (ансамбль, хор, оркестр) пианист становится организатором ансамбля, беря на себя функции дирижера.

Концертмейстеру школы искусств, помимо чтения с листа, совершенно необходимо умение транспонировать музыку в другую тональность. Умение транспонировать входит в число неперенных условий, определяющих его профессиональную пригодность. В вокальном или хоровом классе концертмейстеру нередко могут предложить сыграть аккомпанемент не в той тональности, в которой напечатаны ноты. Это объясняется тесситурными возможностями голосов, а также состоянием голосового аппарата детей на данный момент. Для успешного аккомпанемента в транспорте пианист должен хорошо усвоить курс гармонических последовательностей на фортепиано в различных тональностях. Необходимо также практическое знание аппликатурных форм диатонических и хроматических гамм, арпеджио, аккордов.

Специфика работы концертмейстера в школе искусств 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 повторении куплетов и т.д.

Концертмейстер ДШИ, как правило, участвует в многочисленных культурно – воспитательных мероприятиях школы (праздничные огоньки, вечера, юбилеи и т.п.), где ему приходится аккомпанировать на слух мелодиям классического репертуара, играть различные импровизации. Импровизация аккомпанемента по слуху, в отличие от аранжировки нотного оригинала, является одноразовым исполнительским процессом и осуществляется после обязательной мысленной подготовки. Согласно данным музыкальной

педагогики, такого рода творческая работа «в уме» относится к высшим проявлениям внутрислуховых способностей. Поэтому предполагается наличие у концертмейстера хорошо развитого мелодического, и особенно, гармонического внутреннего слуха.

Отдельно надо остановиться на работе концертмейстера в хоровом классе.

Работа концертмейстера с детским хором значительно отличается от занятий с вокалистами или солистами – инструменталистами. Пианист должен овладеть навыками общения с младшим и старшим хоровыми коллективами. Он должен уметь показать хоровую партитуру на фортепиано, уметь задать хору тон, понимать такие приемы как цепное дыхание, вибрато, выразительная дикция и др. Именно концертмейстер помогает дирижеру в распевании участников хора, предлагая различные виды упражнений, а также способствует формированию вокально – хоровых навыков, задавая четкий ритм работы. Подчеркнем, что не только от дирижера, но и от профессионализма аккомпаниатора зависит правильность выбора упражнений для распевания хора. Пианисту необходимо постоянно следить за жестами дирижера, поэтому он обязан знать основы дирижерской техники и уметь играть «по руке» дирижера. Важным моментом в работе концертмейстера является умение транспонировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера.

На занятиях хора концертмейстеру (на этапах разучивания произведения) иногда нужно показать звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая все или отдельные голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков беглого чтения хоровой партитуры с листа, а также без умения совместить хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении. В процессе такой игры следует добиваться выразительности, создавая образец исполнения для участников хора.

Через показ на инструменте аккомпаниатор обращает внимание на чистоту интонирования, характер звучания, фразировку, ритм.

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен увлечь и заинтересовать хористов. Ему следует точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации, динамику и др. Играть партитуру нужно так, чтобы максимально приблизить звучание инструмента к хоровой звучности. Показывая хоровую партитуру, концертмейстер обязан подчиняться основным вокально – хоровым законам (певучесть, плавное голосоведение, исполнение цезур, штрихов, соблюдение цезур для взятия дыхания и т.д.). Это поможет хористам понять сущность нового произведения.

Особенности учебного процесса в школе таковы, что отдельные занятия концертмейстер проводит с хором без дирижера. При этом пианист должен учитывать такие моменты, как степень знания хористами музыкального материала, диапазон партий, особенности дыхания, интонационные трудности сочинения и методы их преодоления, степень развития слуховых и певческих данных детей, их музыкального мышления, художественного воображения и др. Музыкальные образы, которые слышит концертмейстер внутренним слухом, но в какой – то степени делает видимыми. Строгость и выразительность движений концертмейстера во время исполнения влияет и на восприятие слушателей зала, в котором выступает хоровой коллектив во время концерта. Участие концертмейстера в повседневной работе хорового коллектива требует от него хорошо развитого гармонического слуха и комплексного музыкального мышления. От него требуется умение играть многострочные партитуры. Поэтому уже при первом, но внимательном взгляде на партитуру он должен видеть весь объем фактуры, мгновенно воспринимать и оценивать логику гармонического, тембрового ритмического содержания произведения, предвидеть движение музыкального материала.

Некоторые аккомпанементы хоровых произведений репертуара хорового класса ДШИ являются фортепианными переложениями (клавирами) оркестровых партитур. В этих случаях пианисту желательно ознакомиться оркестровой партитурой сочинения и, желательно, со звукозаписью, чтобы иметь представление об оркестровых красках оригинальной версии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусство аккомпанемента – такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная, отнюдь не подсобная роль, далеко не исчерпываемая чисто служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнера. К сожалению, подчас, мы еще сталкиваемся с явной недооценкой важности роли концертмейстера.

Научиться хорошо аккомпанировать не менее трудно, чем научиться хорошо играть на рояле. Специфика сольной и аккомпаниаторской деятельности столь различна, что можно назвать многих солистов – пианистов, почти не владеющих искусством аккомпанемента, и, наоборот, пианистов, прославившихся именно высоким мастерством и художественным уровнем аккомпанемента, однако, абсолютно не проявивших себя в амплуа солиста.

Профессор Ленинградской консерватории М.Н.Баринова говорила: «Влияющий на успех солиста аккомпаниатор, должен быть не ниже солиста по талантливости... Деятельность аккомпаниатора не является менее достойной, чем деятельность эстрадного пианиста. Талант пианиста, если таковой есть, выразится ярко и в аккомпаниаторе; если же таланта нет, то и эстрада пианиста не спасет».

Концертмейстер должен питать особую бескорыстную любовь к своей специальности, которая не приносит внешнего успеха, - аплодисменты, цветы, почести и звания, за редким исключением, достаются не ему. Он всегда остается в тени, «за кулисами», каков бы ни был его вклад в успех. Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баринаева М.Н. «Очерки по методике фортепиано»
2. Гофман «Фортепианная игра – вопросы и ответы»
3. Люблинский «Теория и практика аккомпанемента»
4. Медведева М.В. «Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера ДШИ»