

Деятельность концертмейстера в ДШИ

Методическое сообщение

Преподавателя МКУ ДО ДШИ Краснозерского района

Шубиной Т.А.

Термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на практике и в литературе часто применяются как синонимы. Аккомпаниатор (от франц. Сопровождать) - музыкант, играющий партию сопровождения солисту на эстраде. Мелодию сопровождает ритм и гармония, сопровождение подразумевает ритмическую и гармоническую опору. Поэтому, огромная нагрузка ложится на плечи аккомпаниатора.

Концертмейстер – «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, 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 их партий, умение контролировать качество 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 функции и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Становление концертмейстерской деятельности в России

В становлении концертмейстерской деятельности в России выделяют 3 этапа. Первый этап - базовый с точки зрения формирования условий, в которых функционировал аккомпанемент.

Термин «аккомпанемент» имеет два значения: аккомпанемент как инструментальная партия вокального произведения и как «сопровождение

одним или несколькими инструментами, а также оркестром сольной партии (певца, инструменталиста, хора и др.)».

Аkkомпанемент как вид музыкальной практики на данном этапе культивировался преимущественно в сфере бытового музицирования, а в деятельности музыканта- профессионала являлся сопутствующим родом занятий. Именно в этот период русское концертмейстерство на длительное время связало свою судьбу с вокальным искусством и вокальной музыкой. Второй этап - Процесс выделения аккомпанемента в самостоятельную разновидность профессиональной работы музыканта начался только во второй половине XIX века. На концертной сцене появился пианист- профессионал, утвердившийся в качестве равноправного партнера ансамбля, сложились профессиональные критерии искусства аккомпанемента, наметились контуры концертмейстерской деятельности. Только с середины XIX века концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства, оформляется в самостоятельную профессию. Наметились первые педагогические опыты подготовки будущих концертмейстеров. Россия стала первой страной, где профессиональное отношение к искусству аккомпанемента закрепилося введением в музыкальные заведения предметов данного профиля. Композитор А.Рубинштейн предложил открыть в консерватории специальные классы для совершенствования ансамблевых навыков пианистов и инструменталистов. Важнейшую роль в становлении искусства аккомпанемента в России на данном этапе сыграли: М. Глинка, А. Даргомыжский, М. Мусоргский, А. Рубинштейн, С.Рахманинов, Н. Метнер. Благодаря их исполнительской культуре аккомпанемент как вид искусства вобрал в себя черты, свойственные национальному фортепьянному стилю. Певучее, «вокальное» звукоизвлечение, образная выразительность, идеальное владение техникой при отсутствии внешних эффектов стали наиболее ценными качествами игры не только в XIX, но и XX веках. Их камерно-вокальная музыка потребовала активного творческого участия пианиста в исполнительском процессе, что привело к переоценке значимости фигуры

аккомпаниатора. Термином «аккомпаниатор» определяется специфическая роль одного из участников процесса совместного музицирования. Второй этап становления концертмейстерской деятельности в России завершился в XX столетии. Третий период (большая часть XX века) носит двоякий характер: итоговый, поскольку к логическому завершению приходят отдельные процессы и этапный, так как зарождаются новые тенденции. Начавшееся в конце XIX века вычленение концертмейстерства в самостоятельную область творческо-исполнительской деятельности, завершилось в XX столетии появлением профессии «концертмейстер».

Обращаясь к истории, можно отметить, что многие десятилетия понятия «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре.

Концертмейстерство, как отдельный вид исполнительства появился 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.

Со временем эта универсальность была утрачена. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными исполнителями.

Задачи и специфика работы концертмейстера

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

неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений, как то: навык сорганизовать партитуру, «выстроить вертикаль», выявить индивидуальную красоту солирующего голоса, обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку и т. п.

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 и сразу отличать существенное от менее важного.

Перечислим, какие же знания и навыки необходимы концертмейстеру для начала профессиональной деятельности в школе искусств: 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 терции текст средней трудности, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а также для работы с вокалистами;

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. 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, и 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, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный концертмейстер всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение ребёнка перед выступлением. Лучшее средство для этого – сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается ребёнку 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 эстраде, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять

свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Заключение

Работа концертмейстера в школе искусств включает в себе и чисто творческую (художественную), и педагогическую деятельность. Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него 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. Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств, требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

