

Управление культуры Администрации г. Троицка
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №1 имени Николая Сергеевича Левшича»

**«Концертмейстер на отделении
«Академическое сольное пение»
Методическое сообщение**

Кадомцева Дилара Рамилевна
Преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер

Введение.

Концертмейстер — самая распространённая профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: и в классе по всем специальностям (кроме класса специального фортепиано), и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии. Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, музыкальные и педагогические училища и вузы.

Солист и пианист — это единый музыкальный организм. Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Искусство аккомпанемента — это такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная, отнюдь не подсобная роль, далеко не исчерпываемая чисто служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнёра.

Концертмейстер — пианист, помогающий вокалистам разучивать партии, контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики, причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь для исправления недостатков. В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции.

Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщить ребенка к прекрасному, помочь ему выработать навыки исполнения в ансамбле, развить его общую музыкальность. Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского исполнения, отличается дополнительными сложностями и особой ответственностью.

Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности концертмейстера.

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. В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и т. д.

Со временем эта универсальность была утрачена, что было связано с всё большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, написанных для каждой из них. Концертмейстеры также стали специализироваться для работы с определенными исполнителями.

Хороший концертмейстер должен обладать 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.

Знания и навыки, необходимые концертмейстеру для начала профессиональной деятельности в школе искусств:

- 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 ансамблевой игры;
- умение транспонировать, что необходимо при работе с вокалистами.

Пианисту-солисту предоставлена полная свобода выявления творческой индивидуальности. Концертмейстеру же приходится приспосабливать своё видение музыки к исполнительской манере солиста и при этом сохранить свой индивидуальный облик.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

- 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, как используется педаль; слуховое внимание занято звуковым балансом, звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла;

- мобильность и быстрота 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 эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого — сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передаётся 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 твёрдо помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои ошибки недопустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Функции концертмейстера, работающего в ДШИ или ДМШ с солистами, носят педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с учащимися нового учебного репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Концертмейстер должен обладать профессиональным набором исполнительского мастерства, знать основы педагогики, психологии и физиологии, иметь необходимые разносторонние знания в вопросах эстетики, широкий кругозор в сфере художественной культуры и других искусств.

Особенности работы концертмейстера в классе сольного пения и хора.

В ансамбле с вокалистами работа концертмейстера имеет свои особенности. Если во взаимодействии концертмейстера и руководителя хора существует такая особенность, как понимание концертмейстером дирижёрских жестов, для чего он должен знать основные приёмы дирижирования, изучить движения, обозначающие ауфтакт, дыхание, снятие звука и другие, жесты, изображающие штрихи и оттенки. В работе же с вокалистами рука дирижёра отсутствует. Это создаёт дополнительные трудности в общении с певцом. Концертмейстер в этом случае должен сам угадывать намерения солиста. Если в хоре дирижёр ответственен за качество звука, он участвует в его формировании. То работая с певцом, концертмейстер должен интуитивно чувствовать, когда должен возникнуть звук и когда солист возьмёт дыхание. Концертмейстеру приходится сосредотачивать свою музыкальную чуткость.

Уметь слышать, играть в ансамбле с партнёром, творчески сопереживать — всё это необходимо при совместном исполнении и является важной деталью профессионального мастерства пианиста. Природа вокального звука прямо противоположна фортепианному. Звук, рождённый голосом, способен к

динамическому развитию, а фортепианный обречён на угасание. Это несоответствие проживания звука вокального и инструментального тоже можно назвать проблемным моментом в ансамблевом звучании. Особое значение приобретает звуковой баланс. Солист и пианист — члены единого музыкального организма, это ансамбль, в котором фортепиано отведена не второстепенная роль, не просто гармоническая и ритмическая поддержка солиста.

Работая с вокалистами, концертмейстер должен знать особенности развития голоса учащихся, в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями учитывать их возрастные возможности. Концертмейстеру, как и педагогу по вокалу, необходимо заботиться о соблюдении певческих норм и певческого режима. Знание таких тонкостей помогает концертмейстеру профессионально подходить к вопросу образования звукового баланса и осуществлению здоровьесберегающих технологий. Концертмейстеру надо хорошо знать голос ученика, так как необходимое звуковое равновесие зависит во многом от силы и тембра голоса. Концертмейстер также должен учитывать при осуществлении необходимого соотношения звука, что он находится за спиной вокалиста.

Концертмейстер вместе с педагогом участвует в выборе учебной программы. Выбирая репертуар, необходимо учитывать многие критерии: диапазон голоса, задачи, которые педагог ставит перед учеником, интересы самого ученика, его индивидуальные качества и т.п. На этом этапе прочитывается множество нотной литературы. Концертмейстеру приходится в это время проигрывать большое количество музыкальных произведений различной сложности, поэтому ему просто необходимо уметь хорошо читать с листа, виртуозно владеть инструментом.

Заключение.

Работа концертмейстера с учащимися-вокалистами совмещает в себе и чисто творческую и педагогическую деятельность.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, 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.

Для педагога по классу вокала концертмейстер — правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для солиста концертмейстер — помощник, друг, наставник, и педагог. Для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера необходим комплекс психологических качеств личности, таких как большой объём внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Список литературы.

1. Методическая разработка преподавателя МБОУ ДО «Детская школа искусств №7» города Курска Козловской Р.А. на тему «Специфика работы концертмейстера в классе вокала».
2. К. Виноградов «О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца».