Честных Ольга Александровна

концертмейстер

МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная школа №19»

«Специфика работы концертмейстера с младшим хором»

Что можно сказать об **актуальности** данной темы?

Каждый год различными учреждениями выпускается энное количество пианистов, за редким исключением основная дорога которых – в преподавание по классу фортепиано и (или) концертмейстерская деятельность. И это отнюдь не означает, что две вышеназванные области легче, чем сольное исполнительство.

Хочется рассказать здесь о работе концертмейстера как о части жизни музыканта, как о бесконечно удивительном, захватывающем и глубоком процессе, требующем развития множества интереснейших навыков и качеств.

Прежде всего, отметим, что значение концертмейстера в музыкальной жизни инструменталиста, вокалиста, ассамблиста невозможно переоценить. Без него невозможен процесс создания живой музыки, совместное музицирование и творческий рост ученика музыкальной школы.

Сегодня по-настоящему хорошим концертмейстером стать сложнее, нежели 30 – 40 лет назад. Тому есть разные причины, но факт (увы, печальный) состоит в том, что компетентных концертмейстеров становится все меньше.

Концертмейстер: задачи и особенности.

Буквально слово «концертмейстер» переводится как «мастер концерта», и уже само это название предполагает наличие большого числа умений и навыков, необходимых концертмейстеру в профессиональной деятельности:

* умение читать с листа фортепианную партию любой сложности; владение навыками игры в ансамбле;
* умение транспонировать нотный текст;
* умение играть клавиры (концертов, опер, кантат);
* умение читать и транспонировать вверх и вниз четырехголосные хоровые партитуры;
* знание основных дирижерских жестов и приемов;
* знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки;
* знание специфики разных инструментов, будь то скрипка или домра, флейта или тромбон;
* знание основ хореографии и сценического движения;
* умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент;
* навыки импровизации;
* знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы;
* большой музыкальный репертуар;

Иными словами, всю работу концертмейстера отличает многозадачность и разнообразие процессов, которые он обеспечивает и осуществляет. Конечно же, процессы эти напрямую зависят от того, с каким исполнителем либо коллективом исполнителей работает данный концертмейстер.

В своей творческой жизни концертмейстер успевает поработать с множеством инструментов и разным количеством исполнителей, решая следующие задачи:

1. Достижение художественного объединения всех компонентов исполняемого сочинения.
2. Разучивание с солистами их партий, управление качеством их исполнения, знание их исполнительской специфики, особенностей разных инструментов, причины появления исполнительских трудностей, а также умение подсказать необходимый путь к исправлению тех или иных недостатков.
3. Не только узконаправленная подготовка начинающего музыканта, но и способствование развития художественной личности ребенка.

Исходя из этого, становится понятным, что трудно отделить творческие, педагогические и психологические функции деятельности концертмейстера друг от друга, так как они объединяются в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Чтобы быть хорошим концертмейстером, пианист должен, в первую очередь, хорошо владеть роялем – и в техническом, и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, также как и не всякий пианист достигнет выдающихся успехов в аккомпанементе. Не усвоив законы отношений ансамбля, не развив в себе отзывчивость к партнеру, он не сможет почувствовать неразрывность взаимодействия между партиями аккомпанемента и солиста.

Музыкальная одаренность, музыкальный слух, воображение, способность охватить образную сущность и форму сочинения, виртуозность и артистизм – всеми этими качествами должен обладать хороший концертмейстер, чтобы воплотить идею автора в концертном исполнении по-настоящему ярко и вдохновенно.

Иметь представление не только об основных принципах ансамблевой техники, но и о технических и тембровых возможностях инструментов, об учебном и концертном репертуаре с его стилистическими особенностями, о методах работы на репетициях, о нюансах совместной работы над музыкальным произведением.

Концертмейстер должен обладать способностями, позволяющими применять теоретические знания при исполнительском анализе партии солиста и партии фортепиано в произведении.

Определять художественные и технические особенности сопровождения, рассматривать свою партию как часть единого музыкального образа, создавать художественную трактовку фортепианной партии, показывать различный подход к исполнению фортепианных и оркестровых аккомпанементов.

В концертмейстерской практике необходимо не только владение множеством пианистических средств (палитры звучности и артикуляции, высокое мастерство техники, искусство педализации и т. д.) и умение подбирать исполнительское решение, но и способность анализировать исполнение партий солиста и фортепиано, в едином времени и согласии. Управлять звучанием ансамбля и исправлять исполнительские действия исходя из исполнительского состояния солиста.

Концертмейстерство – успешный пример универсальной комбинации в рамках профессии, элементов умения и мастерства педагога, исполнителя, импровизатора и психолога.

Е. М. Шендерович отмечал, что «…в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Отделить одно от другого и понять, что превалирует в экстремальных или конкурсных ситуациях, трудно».

В данной работе мы рассмотрим нюансы концертмейстерской деятельности в младшем хоре детской музыкальной школы.

До того момента, как младший хор выйдет на концертную либо конкурсную сцену, всем участникам процесса обучения и творчества предстоит проделать достаточно долгий, интересный и непростой путь. Путь, где концертмейстер проявляется и как исполнитель, и как педагог, и как импровизатор, и как психолог, и как полноценный партнер хормейстера.

Хор – целый сложный коллектив исполнителей, настоящий музыкальный организм. В работе с хором и для хормейстера, и для концертмейстера, имеются нюансы в том числе в зависимости от возраста учащихся. Известно, что в младшем хоре исполнители совсем юные и еще только начинают получать свои первые знания и отрабатывать навыки хорового пения.

Хормейстер и концертмейстер глубоко задействованы в процессе подготовки произведения к сценическому исполнению, у каждого свои задачи и особенности. Нельзя сказать, что хормейстер управляет процессом, а концертмейстер лишь отражение, безынициативная безмолвная тень. От концертмейстера зависит очень многое, и влияет на результат он на всех этапах.

В качестве не совсем типичного, но встречающегося примера хочу заметить, что в случае болезни хормейстера концертмейстер вообще берет на себя его функции: проводит уроки с детьми, распевает, разучивает с ними музыкальные произведения, работает над чистотой интонирования, двух-трех-голосием, дикцией, звуковедением.

В истории музыкальных школ случается и так, что концертмейстер становится еще и хормейстером, и работает с хором, и создает впечатляющие результаты.

Условно концертмейстерскую работу с хором над музыкальным произведением возможно разделить на несколько этапов:

1. Выбор репертуара. Начальное разучивание музыкального текста произведения по партиям. Работа над чистотой интонации, мелодией, голосоведением, текстом, дикцией.
2. Работа по частям и фрагментам. На этом этапе важно достичь целостности и завершенности каждого эпизода музыкального произведения и оптимального ансамбля хоровых партий и концертмейстера.
3. Работа над целостностью произведения: динамика, смысловая линия, темпы, ансамбль, яркость образа, баланс звучания и т.д.
4. Предконцертная доработка всей программы: порядок произведений в выступлении, смысловая, динамическая, образная выстроенность, хронометраж, расстановка смысловых акцентов всей программы в целом.
5. Непосредственно выступление.

На первом этапе работы с хором концертмейстер поддерживает учащихся не столько гармонически, сколько мелодически, не давая маленьким музыкантам «сбиться с интонационного пути». Концертмейстер может принимать участие в выборе репертуара – по индивидуальной договоренности с хормейстером.

Разучивание мелодии и текста не требуют от концертмейстера большой технической оснащенности, однако требуют внимания, активного слушания, быстрого реагирования.

Важно поддерживать детей и во время работы над голосоведением, поддерживая и создавая для них внутреннее движение, действие в музыкальной фразе. Можно также давать детям небольшие «подсказки», обращая их внимание на линию баса, на важные акценты, на определяющие элементы фактуры и гармонии аккомпанемента.

Когда начинается работа по частям и фрагментам, понемногу присоединяется аккомпанемент, выступающий на этом этапе скорее как гармоническая и фактурная поддержка к мелодии, исполняемой хором.

Расставляются важные акценты, приходит понимание, какие выразительные средства необходимы в данном произведении концертмейстеру, чтобы создать вместе с учащимися и движение вперед, и чистое интонирование как отдельных партий, так и ансамбля партий в целом. На этом этапе важно поддерживать учащихся и гармонически, и по-прежнему мелодически. Получается, что сам аккомпанемент как бы соединяется с вокальными строчками, и концертмейстер создает некую общую партитуру, в которой ясно слышны опорные моменты для юных исполнителей (и для дирижера в том числе).

Когда в хоровом классе начинается работа над целостностью произведения, задача концертмейстера еще усложняется. Теперь он охватывает вниманием все: жесты хормейстера, свою партию со всеми ее нюансами, все хоровые партии плюс еще и свой баланс звучания с хором. Все это концертмейстер слышит, видит, контролирует, поддерживает своим исполнением.

На этом этапе часто возникает множество вариантов исполнения одного и того же фрагмента. Здесь концертмейстеру важна осознанность и, возможно, даже письменная фиксация, на каком же варианте остановились в результате. Заметки по поводу тональности, на которой остановились, количестве куплетов и проигрышей, количестве тактов вступления и заключения и т.п.

Вообще задача и хормейстера, и концертмейстера – создать такое исполнение, при котором хор звучит наилучшим образом и полностью передает все музыкальные краски исполняемого произведения. На этом пути пробуются, находятся и используются разные варианты в поиске оптимального звучания. И чем богаче и ярче варианты, предлагаемые в том числе концертмейстером – тем интереснее конечное исполнение хора.

Обычно одним из определяющих моментов в работе концертмейстера называют его умение читать с листа. В работе с младшим хором это умение не проявляется так уж ярко – может быть, только при выборе репертуара или в первичном показе произведения хору. Зато уже на этом этапе может потребоваться навык моментального транспонирования.

В процессе работы над произведением, в зависимости от особенностей голосов учащихся в данный момент, нередко требуется немного опустить или, наоборот, поднять тональность для удобства разучивания, или для того, чтобы удобнее ощутить ансамбль, требуемое слияние голосов.

Добавлю к этому, что в наше время интернета многие произведения доступны в самых разных тональностях и переложениях, порой далеких от оригинальной или удобной для данного хора. Соответственно может возникнуть необходимость в переложении. Хормейстеру – для хора, концертмейстеру – для себя и для хора. На этом этапе концертмейстеру может очень пригодиться умение аранжировать, перекладывать, варьировать музыкальный материал.

Не секрет также, что выбранное произведение в начале своей жизни в данном хоре может существовать только в виде вокальной мелодии, набросанной карандашом в нотной тетрадке или скачанной с интернет-ресурса в одноголосном изложении, или музыкального трека, звучащего по радио, или аудиозаписи чьего-либо выступления. И это тем не менее не снимает ответственности с концертмейстера, от которого напрямую зависит – как будет звучать в этом случае его аккомпанемент и гармонически, и фактурно, насколько он будет соотносим вообще с понятиями музыки и искусства.

Когда приходит очередь предконцертной доработки всей программы, задач у концертмейстера опять же достаточно много. Это и ненавязчивая мелодическая поддержка хоровых партий в «опасных» местах. Это умение вести хор за собой, если музыкальное движение начитает тормозиться и затягиваться. Умение быть связующим звеном между хормейстером и хором. Это возможность яркими акцентами сконцентрировать внимание маленький исполнителей на образе, его конкретных динамических оттенках и вокальных штрихах, его темпо-ритме. Также это возможность побыть «дополнительным ухом» и обратить внимание на те недочеты и огрехи, что бывают замечены с концертмейстерского места.

И все это – плюсом к непосредственной партии аккомпанемента, которая к этому моменту уже разучена и пианистически выверена. Это и умение быть разным, ярким, динамичным, самому держать интерес слушателя, и помогать хору удерживать это внимание к исполнению.

И вот, наконец, кульминация всей работы – сценическое исполнение! Как правило, в зале все звучит не так, как до того звучало в классе (другая акустика, другой инструмент, другой баланс). К этому добавляется сценическое волнение и остро ощущается присутствие зрителя.

Во время исполнения на сцене концертмейстер должен быть крайне внимательным. От него ко всему прочему требуется быстрая реакция.

Вообще на сцене могут происходить непредвиденные моменты (дирижер может показать хору несколько иначе, партии могут вдруг разойтись между собой, отдельные дети могут «потеряться» в произведении, повести не туда, и т.д.).

Речь идет не о недостаточной общей выученности и доработанности; в данном контексте мы говорим о действительных неожиданностях, к которым концертмейстер должен быть априори готов (перехватить инициативу, нивелировать ошибку, повести за собой и сделать все, чтобы слушатель не заметил никаких промахов).

Это еще и своеобразное искусство «держать лицо» независимо ни от каких помех, вопросов личного удобства-неудобства, возможностей концертного зала и инструмента, и проч.

Это о том, что хороший концертмейстер сделает на сцене все для того, чтобы каждое исполненное произведение прозвучало самым лучшим образом, чтобы его хор звучал максимально красиво, выигрышно, музыкально…

Мы уже говорили о том, что концертмейстер не равен только лишь исполнителю - импровизатору.

Он также – педагог и психолог. Он может поддерживать хормейстера в вопросах поддержания дисциплины, во взаимодействии с детьми, в создании общего настроения, атмосферы творчества. Доносить детям какие-то исторические сведения о композиторе, о музыкальном стиле исполняемого произведения, об его художественном образе. Обращать внимание на гармонические звучания как опоры во время пения. Настраивать на рабочий лад и на исполнительский тонус юных исполнителей перед выступлением и во время его. Помогать детям обрести необходимую мотивацию и увидеть важные ресурсы в своем росте и развитии.

Еще один важный момент относится к человеческим качествам концертмейстера. Не каждый пианист может быть хорошим концертмейстером, к сожалению или к счастью. Это зависит не только от уровня технической оснащенности, от общего культурного кругозора, от музыкальности и т.д, хотя все перечисленное для музыканта – вообще его жизнь, его хлеб. Качество хорошего концертмейстера – умение взаимодействовать. Умение чувствовать другого человека, проживать вместе с ним исполняемую музыку, оттенять красоту исполнения солиста, не теряя собственной, порой – предугадывать, а то и выручать в сложных или стрессовых моментах.

Без чуткости, эмпатии, внимательности, быстрой реакции это очень сложно.

Способность к искусству антиципации от лат. Anticipatio — предвосхищение – одна из граней деятельности концертмейстера, которой он должен обладать для раскрытия эмоционального, выразительного, образного и смыслового единства с солистом.

Значимым качеством концертмейстера является умение сопереживать солисту, войти с ним в эмоциональный контакт и оказать психологическую поддержку, приспособиться к различным условиям репетиций и концерта.

В репетиционном процессе и концертном выступлении проявлять артистизм, исполнительскую волю, создавая и управляя со своей стороны общим эмоциональным состоянием.

Подводя итог, можно сказать, что концертмейстер – это универсальный музыкант, который готов ко всему. Исполнительский труд концертмейстера часто сложен, порой неблагодарен. И все же концертмейстерство – это любовь, это жизнь, это путь в творчестве и возможность стать яркой звездой на пути творчества и искусства.

Это относится в том числе и к работе концертмейстера с младшим хором.

Список использованной литературы:

1. Островская Е. А. Психологический основы деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства [Электронный ресурс] URL: [http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-aspekty-deyatelnosti-kontsertmeistera-v-muzykalno-obrazovatelnoi-sfere-ins](https://www.google.com/url?q=http://www.dissercat.com/content/psikhologicheskie-aspekty-deyatelnosti-kontsertmeistera-v-muzykalno-obrazovatelnoi-sfere-ins&sa=D&ust=1547751573757000)
2. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. С.91