Министерство Просвещения Республики Казахстан

Управление образования области Улытау

Жезказганский музыкальный колледж

Методический доклад

Тема доклада: «Основные аспекты работы концертмейстера в классе хорового дирижирования.»

Концертмейстер: Бельгибаева И.В.

Жезказган 2023 год

«Пожалуй, нет ни одной музыкантской профессии более всепроникающей в различные сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер»

К.Л.Виноградов

Действительно, концертмейстер нужен абсолютно везде: и в классе по всем специальностям, и в качестве преподавателя, благодаря чему работа в данной области музыкально-педагогической деятельности творчески интересна. Профессия - концертмейстер, среди профессий музыкантов, является самой распространенной. В своей работе, хочу показать все аспекты работы концертмейстера в классе хорового дирижирования и работы с хоровым коллективом.

В деятельности концертмейстера дирижерско-хорового класса используется практически весь спектр существующих концертмейстерских специализаций. Приступая к работе в дирижерско-хоровом классе, концертмейстер должен быть готов к тому, что ему придется не только аккомпанировать. Здесь ему будет отведена роль исполнителя-иллюстратора сочинений, изучаемых студентами – дирижерами на уроках, и соисполнителя произведений для хора с сопровождением со студентом в ансамбле. Важным условием профессионализма концертмейстера является наличие у него исполнительской культуры, эстетического вкуса, широта кругозора. Важно не только свободно владеть инструментом, но и уметь качественно донести музыкальный материал до слушателя. Хорошо играющий концертмейстер, при этом обладающий широким репертуаром, всегда будет пользоваться большим авторитетом.

Концертмейстер, работающий в классе хорового дирижирования, должен уметь следовать за рукой студента-дирижера, подчиняясь ему и одновременно оставаясь в рамках пианистически грамотного прочтения произведения. Студенты дирижерско-хоровых отделений осваивают свои профессиональные навыки не перед хоровым коллективом, а в учебном классе с помощью пианиста-концертмейстера. Поэтому концертмейстер должен, по сути, заменить хор и оркестр. Нотная литература-это преимущественно переложения для фортепиано хоровых и оркестровых сочинений, а не специально написанная для фортепиано литература, поэтому концертмейстер должен помнить о постоянном слуховом контроле над тембрами извлекаемых звуков и общем звучании своего исполнения. Это необходимо для того, чтобы как можно больше приблизить звучание фортепианного переложения к звучанию, заданному партитурой. Задача концертмейстера-максимально точно попытаться передать оркестровый замысел автора музыки, используя тембровые возможности фортепиано Решение этой задачи осуществляется с помощью анализа оригинальной партитуры сочинения и переосмысления её с учетом звуковых возможностей фортепиано. Здесь вступает в действие еще один немаловажный фактор- так называемое «предслышание» того звучания, которое концертмейстеру предстоит воплощать. Иногда, концертмейстеру необходимо сиюминутно выделить главное и опустить второстепенное, при этом сохраняя целостность и суть музыкального произведения. Наполненность и атака звуков должны стремиться к оригинальному (воссоздаваемому) звучанию того или иного инструмента, голоса или хоровой партии. Такие понятия как: владение певческим звуком (включающие в себя звукоизвлечение и звуковедение), интонация и тембр голоса, вокальный ансамбль- должны быть хорошо известны пианисту-концертмейстеру, так как именно над воплощением этих характеристик ему и предстоит работать.

Одним их важных и необходимых аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа, т.к. для многих пианистов это является существенной трудностью. А для концертмейстера она усугубляется необходимостью мысленно слышать партию солиста. Беглое чтение нот с листа не является природным даром, поэтому этот навык может быть развит в процессе регулярных занятий и тренировок. При первом беглом взгляде на партитуру, концертмейстер должен видеть весь объём фактуры, быстро воспринимать и оценивать логику гармонического, тембрового и ритмического содержания произведения, предвидеть движение музыкального материала. Хорошему чтению нот с листа способствует знание стиля, того или иного композитора, жанра, школы, страны, эпохи. Оно подразумевает представление о совокупности наиболее употребляемых выразительных и технических приёмов, свойственных этому стилю, жанру или отдельному композитору. Существуют некоторые критерии, которым должен соответствовать концертмейстер: достигать верного звучания и соотношения голосов в хоре; выразительное исполнение мелодии, ощущение гармонической основы баса, звучание гармонических фигураций; грамотное пользование динамикой и тембром звучания в момент перехода от вступления к исполнению сопровождения, ощущение ритмической пульсации, единой для всех участников. Так же пианисту-аккомпаниатору очень важно бережно относиться к слову, чутко реагировать на малейшие оттенки настроения, заложенные именно в слове, в стихах. Ему нужно «вжиться» в произведение и выражение его лица должно соответствовать общему эмоциональному настрою произведения. Концертмейстер должен точно знать, о чем поётся в той или иной вокальной фразе, дабы оказать эмоциональную поддержку исполнителю, хору. Не менее важной задачей для концертмейстера является умение читать 4-х строчную партитуру, совмещать хоровую партитуру с аккомпанементом. Нотный текст произведений для хора a cappella не содержит фортепианную партию, но предполагает участие аккомпаниатора, когда необходимо исполнять хоровую партию. Концертмейстер должен владеть основными навыками чтения хоровых партитур и при этом добиваться ровного и полного звучания аккордовой фактуры, следить за тем, чтобы звучание голосов было равномерным по силе звука, за исключением, когда какая-либо партия должна звучать особенно ярко. Очень часто, в учебной практике, бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет времени для предварительного ознакомления с нотным текстом и от пианиста требуется быстрота ориентировки в нотном тексте любой сложности. Приступая к игре, концертмейстер должен смотреть и слышать немного вперёд. При чтении аккомпанемента с листа с солистом, категорически запрещаются остановки, так как это нарушит целостность ансамбля и заставит солиста остановиться. Так же, очень важным навыком, является транспонирование нотного текста в другие тональности. Работая в классе хорового дирижирования, концертмейстер просто обязан знать основные дирижерские жесты и приемы, такие как: «ауфтакт», «точка», «плоскость», «комбинированный жест», «снятие звука», «дыхание», «цезура» и т.д. Знать все сложные и смешанные размеры, знать жесты, которыми изображаются штрихи и динамические градации, основы вокала- постановку голоса, дыхания, артикуляцию, нюансировку.

Помимо демонстрационной роли, в которой концертмейстер выступает как солист, он должен уметь быть «подчиненным исполнителем», которым управляет учащийся-дирижер или руководитель хора Успешность хоровых занятий зависит от творческой инициативности каждого из партнёров. Если дирижер непосредственно работает над хоровой партитурой, приемами звукоизвлечения, дыханием, фразировкой, то концертмейстер всегда несет ответственность за передачу настроения исполняемого произведения. В большинстве случаев, произведение выстроено так, что партия фортепиано (вступление) призвана передать настроение музыка еще до того, как вступил голос (хор). То же самое относится и к фортепианным интерлюдиям и постлюдиям, которые как бы «договаривают» то, что недосказано в стихах и мелодии голоса (хора).

Творческий союз концертмейстера и дирижера, является основополагающим в их совместной работе, где от пианиста требуется понимание языка дирижёра, его смысловых установок, вплоть до постижения художественной концепции исполняемого произведения. Обычно удерживать дирижерский жест, в поле своего внимания, концертмейстеру помогает периферийное зрение, но иногда во время исполнения, встречаются темповые отклонения, когда пианисту необходимо быстро переключить взгляд-смотреть то на нотный текст, то на дирижера, контролируя при этом качество своего ансамбля с хором. Иногда жесты дирижера бывают почти незаметны, особенно на piano, в этих случаях «точка» у дирижера почти не видна и концертмейстерам приходиться полагаться на свою интуицию, буквально угадывать, когда должен возникнуть звук. Умение слушать и играть с дирижером хора-очень важное условие профессионального мастерства пианиста. Не все хорошие музыканты способны успешно играть в ансамбле. Наилучший результат достигается при непрерывном контакте партнеров, их взаимопонимании и согласии.

Профессиональный концертмейстер должен обладать многоплоскостным вниманием и этот «круг внимания» обширный и сложный. Он обращает внимание на свои мышечные действия, на педаль, слуховое внимание должно быть занято звуковым балансом, звуковедением в вокальной партии, следит за воплощением единства художественного замысла. Совершенствование этого многоплоскостного внимания требует напряжения всех эмоциональных и физических сил.

Огромную роль в образовательном процессе играет конкурсная, концертная и просветительская деятельность хорового коллектива, государственные экзамены студента – дирижёра, где концертмейстер играет немаловажную роль и перед ним встаёт ряд дополнительных задач. В условиях конкурсного выступления педагог всегда находится в концертном зале, он слушатель. Концертмейстер же, выступая партнёром в ансамбле, не только сопереживает, но и реальными действиями оказывает помощь и поддержку молодому музыканту. Хороший концертмейстер-залог успеха конкурсанта. В момент концертного исполнения концертмейстеру необходимо постоянно контролировать не только себя, но и помнить о том, что он также несёт ответственность и за исполнение партии студента – дирижера и хора. Для того чтобы мероприятие прошло успешно, обязательными условиями становятся артистизм и интуитивная установка исполнителей, нужно мобилизовать духовные, физические, эмоциональные силы, уметь настроить себя психологически на публичное выступление, уметь держаться на сцене достойно и уверенно, никоим образом не выказывать своего волнения. Концертмейстер должен быть особенно внимателен и чуток. Любой концерт может принести множество различных неожиданностей. Учащиеся от волнения могут забыть темп, не вовремя вступить, «сползти» с тональности. Концертмейстер должен компенсировать, если это необходимо, темп, а часто настроение и характер, а в случае надобности незаметно подыграть мелодию. Все эти, сугубо профессиональные задачи, требующие большого внимания и сосредоточенности, никоим образом не должны помешать самому пианисту творчески участвовать в процессе исполнения. Он должен быть спокоен, собран, и передавать свою уверенность и настроение партнёрам. Приобретению и развитию этих качеств способствуют частые концертные выступления с хоровым коллективом.

Подведя итог вышесказанного, хочется сказать, что профессия концертмейстера отнюдь не является второстепенной, а очень сложной, многообразной и необходимой. Концертмейстер, по роду своей деятельности, является и исполнителем, и педагогом. Он является первым помощником педагога, другом и наставником хорового коллектива и студента – дирижёра. Чем больше работает концертмейстер в классе одного педагога, тем прочнее взаимопонимание между ними, тем самым создаётся хорошая психологическая атмосфера в их классе преподавания и возможен их общий совместный успех на публичных выступлениях.

Стать хорошим концертмейстером, на отделении хорового дирижирования, может лишь тот, кто понимает всю сложность и многообразие этой профессии и по-настоящему любит хоровое искусство.

Используемая литература:

1.Абрамова О.А.- Некоторые особенности работы концертмейстера в классе специального дирижирования на дирижёрско-хоровом отделении. Материалы научной конференции преподавателей и аспирантов.-Тамбов: Изд-во ТГУ им.Державина Г.Р.,2000

2. Власов В.- Методика преподавания концертмейстерской подготовки М-1988

3.Выготский Л. – Психология искусства. М., Искусство,1968

4.Готлиб А.- Заметки о чтении с листа, Сов. Музыка, 1958

5.Дмитревский Г.А.-Ансамбль хора – Работа с хором. Сборник статей ,1972

6.Живов Л.-Подготовка концертмейстеров-аккомпаниаторов в музыкальном училище. Методические записки по вопросам музыкального образования.-М.,1996

7.Коган Г.-Работа пианиста М.,2004

8.Стриковская Е.Е-Работа концертмейстеров в дирижерско-хоровом классе и в хоровом коллективе. Сборник трудов. Вып141.М.,2000

9.Шендерович Е.М.-В концертмейстерском классе.М., 1996