

Методическая работа на тему:

**«Шаг за шагом,
совершенствуя концертмейстерское
мастерство»**

Составила: Соколовская М.Б.

Казань - 2021

**«Если бы все хотели играть
первую скрипку,
нельзя было бы составить оркестра.
Уважай поэтому каждого музыканта на его месте.»**

Р.Шуман

В мире музыки много разных профессий, но самым ярким примером можно считать профессию концертмейстера.

Впервые о профессии концертмейстера стало известно в 18 веке, когда большую популярность приобрели сольные выступления. Тогда певцы стали брать в напарники пианистов, которые могли бы подыгрывать им, но при этом не забирать своей игрой все внимание публики. Также бытует мнение, что зачатки профессии были заложены в традиции домашних музыкальных вечеров.

С течением времени, профессия концертмейстера видоизменяется, обрастая всевозможными обязанностями и требованиями.

Концертмейстер — самая распространенная среди пианистов профессия. В ансамбле фортепиано принадлежит огромная роль, будь то аккомпанирование солистам — струнникам, духовикам, либо оркестру или хору. Работа концертмейстера — это не просто игра по нотам. Он помогает солистам разучивать партии, контролирует качество их исполнения. При возникновении трудностей — исправляет недостатки.

Концертмейское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и, конечно, же призвания. Деятельность концертмейстера влияет на эффективность образовательного процесса на музыкальное развитие учащихся-солистов, на уровень совместных выступлений.

Известный концертмейстер, профессор Московской консерватории, Виноградов К.Л. пишет, - «что для педагога по специальному классу концертмейстер есть правая рука и первый помощник, и, самой главное —

музыкальный единомышленник». А для солиста, по определению автора - «концертмейстер является наперсником его творческих дел...»¹

Таким образом, концертмейстер не просто музыкант, но и организатор, педагог и психолог.

Рассмотрим работу концертмейстера в процессе обучения учеников детской музыкальной школы. На определенном этапе обучения ученик-солист (скрипач, духовик), начинает играть с концертмейстером, аккомпаниатором. Как правило, это происходит по-началу непросто, так как играя в ансамбле с педагогом, ученик теряет — здесь и неуверенность в тексте в большинстве случаев, и сложности ансамблевой игры, где нужно слушать не только себя, но и концертмейстера и т. д. И концертмейстер может помочь ученику в методике разучивания произведения, быстрого запоминания наизусть, умения слушать себя и аккомпанемент, и общее звучание всего произведения.

Ведь не секрет, что концертмейстер, также имеющий педагогическое образование, и находящийся бок о бок в контакте с учеником и педагогом по специальности, становится главным помощником последнего, и участвующим в развитии художественной личности ребенка.

Концертмейстер должен быть и хорошо эрудированным человеком. Дополнительная информация о жизни и творчестве того или иного композитора может быть использована для лучшего понимания замысла того или иного произведения, понимания стиля, характера, поможет более детально отнестись к разбору и исполнению, а также проявить интерес и активность.

Работая в тесном контакте с педагогом, концертмейстер принимает активное участие в подборе музыкального репертуара, этому предшествует не только подбор ученикам классического, часто исполняемого репертуара (в рамках школьной программы), но и изучение и практического исполнения педагогом и концертмейстером новых произведений, поиска различного музыкального материала. Концертмейстер может дать совет педагогу по специальности при выборе музыкального произведения, имея ввиду не только партию солиста, и но и показав практически тонкости, сложности, красоту

7
К. Л. Виноградов. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца. Музыкальное исполнительство и современность. - М., Музыка, 1988.

фактору аккомпанемента, что в дальнейшем может обогатить партию инструменталиста.

В процессе работы с учащимся, концертмейстер может сам сыграть музыкальное произведение — и партию солиста, проанализировав ее, выявить стиль, нюансы, темп, форму произведения (2-х частная 3- х частная), выявление главной и побочной партий (если это касается крупной формы), слышать, например, переход от песенной части произведения в танцевальную и т. д.

Зачастую это процесс длительный, шаг за шагом, добиваясь гармонии между пониманием художественного образа произведения, темпа, нюансов и технического исполнения.

Безупречное и точное знание текста приходит не сразу, этому предшествует долгий и терпеливый труд, даже если ученик обладает незаурядными способностями. Здесь нужны и воля ученика, и упорство педагога и концертмейстера, чтобы помочь учащемуся, преодолев все трудности, качественно и музыкально исполнить произведение.

И концертмейстер помогает солисту преодолевать эти трудности, возникающие в процессе работы над музыкальным произведением — проблемы дыхания, правильного ведения смычка, фразировки, ведения звука, ритмических трудностей. В дальнейшем, на концертах, концертмейстер для солиста — опора, гармония, эмоциональная и ритмическая поддержка.

Безусловно, к каждому ученику нужен индивидуальный подход, каждый имеет разные музыкальные способности — это и музыкальная память и чувство ритма, и охват целиком музыкального произведения и т. д., к тому же еще и разные характер и настроение. Находясь во время репетиций и концертов один на один с учеником, концертмейстер должен хорошо знать психологию ребенка. Исходя из особенностей характера и способностей того или иного ученика, необходимо уметь тактично находить подход к нему, только тогда будет определенный результат, ведь ансамблевая игра — это тандем партнеров, это не только слушать и слышать, но и чувствовать друг друга.

На уроках, а тем более на совместных выступлениях — будь то на экзамене или концерте в музыкальной школе, или на всевозможных конкурсах, ученик должен видеть в концертмейстере друга и соратника, полностью ему доверять и чувствовать поддержку, только тогда исполнитель будет чувствовать себя раскрепощенно и доведет до слушателя замысел исполняемого произведения.

II. Творческая работа концертмейстера имеет два этапа: рабочий процесс и концертное исполнение.

1 — работа над произведением в целом — это и прочтение партитуры с листа и определение стиля, темпа, характера и т. д. Индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая разучивание фортепианной партии, отработку нюансов — подбор удобной аппликатуры, исполнение мелизмов, умелое использование педали, и в дальнейшем художественного и технического исполнения.

Концертмейстер должен постоянно совершенствовать свое мастерство — чтение нот с листа, играть постоянно упражнения по технике, импровизация, транспонирование.

Важным условием, наряду с владением пианистическими навыками, знанием музыкально-теоретических задач, является наличие исполнительской культуры, извлечение музыкального звука, техники исполнения, эмоциональность, ну и конечно, музыкальность.

Советский педагог и музыковед А.Д.Алексеев¹: «Музыкальным, следует назвать человека, чувствующего красоту и выразительность музыки, способного воспринимать в звуках произведения определенное художественное содержание, а если он исполнитель, то и воспроизводить это содержание».

Нужно постоянно развивать свои музыкальные способности, лишь при этом условии, можно говорить о концертмейстере, как о мастере своего дела. Ведь способности человека, как считал известный психолог Б.М.Теплов¹, «могут существовать не иначе, как в постоянном процессе развития».

¹ Б.М.Теплов „Психология музыкальных способностей“ ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021, 24

Способность, которая не развивается, которой на практике человек перестает пользоваться, со временем теряется».¹

2 — исполнение произведения на концертах, конкурсах — итог всей проделанной работы концертмейстера исполнителя. Для успешного исполнения нужно безупречное знание текста музыкального произведения артистизм, мобилизация всех духовных и физических сил, внутренней настрой, уметь держаться на сцене, любить и проявлять интерес к исполнительской деятельности.

Одним из главных достоинств концертмейстера — является умение задавать и удерживать на протяжении части произведения единый темп, характер, не говоря уже о вступлении фортепианной партии. Немаловажное значение имеет присутствие у аккомпаниатора чувства ритма.

Концертмейстер несет ответственность за выступление в зрительном зале не только за себя, но и за солиста. Во время концерта не все происходит гладко, как по маслу. Имеется ввиду состояние учащегося, который исполняя произведение наизусть, испытывает колоссальное волнение — здесь и страх сцены, и страх забыть нотный текст. Бывают случаи срывов в момент выступления. Вот поэтому, концертмейстер должен быть готов психологически и профессионально «подхватить» ученика, быть предельно внимательным, преодолевать в себе чувство волнения и того же страха.

Нужно стараться предугадать намерение солиста, т. к. это составляет суть искусства аккомпанемента, а чтобы быть хорошим аккомпаниатором, нужно обладать хорошим «чутьем». Это значит надо уметь музыкально чувствовать, куда «идет» солист. Никто не будет спорить, что это чутье может быть природное, как например, бывает природная грамотность — человек никогда не напишет без ошибок или неправильно поставит ударение. Чутье можно совершенствовать в течении всей творческой жизни, но ему нельзя научиться.

К концертмейстеру, постоянно выступающему на концертах,

¹ А.Д. Алексеев «Методики обучения игре на фортепиано» М. - 1978, с. 29.

республиканских и международных конкурсах, перед разнообразной зрительской аудиторией, и, требования очень высоки — это и хорошая профессиональная подготовка, и безупречное владение инструментом (извлечение звука, техники исполнения). Как говорила педагог, пианистка, профессор Мария Вениаминовна Юдина - «задача пианиста тембрально подстраиваться к звучанию скрипки или виолончели, изгоняя из своего арсенала прямолинейную ударность, столь чуждую природе звукоизвлечения на струнных инструментах».

И, наконец, умение владеть эмоциями, постоянно быть начеку, способность в любую минуту поддержать ученика, т. к. на сцене концертмейстер как профессионал, и просто взрослый человек, обладает большей выдержкой, нежели ученик музыкальной школы.

Исполнительское качество концертмейстера — проявляются в сильном влечении к концертным выступлениям, умении заинтересовать публику, способности донести до слушательской аудитории не только композиторский замысел, но и свое видение музыкального образа произведения.

Великий педагог и пианист Г.Г.Нейгауз отмечал, что «исполнение состоит, грубо говоря, из трех элементов: во-первых, исполняемого (музыки), во-вторых, исполнителя, в-третьих, инструмента». И далее продолжает: «Играть на рояле — легко. Я имею в виду физический процесс, но не вершины пианизма как искусства. Ясно, что очень хорошо играть на фортепьяно также трудно, как делать любое другое дело очень хорошо, например, рвать зубы или мостить ²улицу».

Концертмейстер всю свою творческую жизнь постоянно совершенствует свое мастерство, обогащая свой опыт как исполнительскими занятиями, так и изучением произведений разных стилей и направлений.¹

Таким образом, исполнительская деятельность — одно из важнейших средств повышения концертмейстерского мастерства.

¹ М. Фрозов. *Уроки Юдиной*. Москва, 2006.

² Г.Г. Нейгауз. *Об искусстве фортепианной игры*. Москва, 1999.

Список используемой литературы

1. Е.И.Кубанцева Концертмейстерский класс. Москва, 2002.
2. Г.Г.Нейгауз «Об искусстве фортепианной игры» Москва, 1999.
3. С.Е.Фейнберг «Пианизм как искусство». Москва, 2003.
4. А.Д.Алексеев «Методика обучения игре на фортепиано» М.-1978, с.29.
5. Б.М.Теплов «Психология музыкальных способностей» .Планета музыки, 2021.
6. К.Л. Виноградов О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца. Музыкальное исполнительство и современность. – М.Музыка, 1988.