Департамент культуры города Москвы

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

города Москвы "Детская школа искусств имени Н. Г. Рубинштейна"

«Роль концертмейстера в вокальном классе»

Методическое сообщение

Автор: Телюкина А.Н., концертмейстер

Москва

2024

«Каждый хороший аккомпаниатор спасает жизнь певцу чаще, чем это можно представить»

Дж. Мур.

В музыкальном мире есть незаменимая для профессиональных музыкантов, но незаметная для любителей специальность – концертмейстер. Без поддержки фортепианной партии не обходятся вокалисты, духовики, струнники, [хоровые коллективы](https://pandia.ru/text/category/horovie_kollektivi/) . Профессиональные исполнительские качества концертмейстера складываются на основе сочетания чисто пианистических навыков, музыкально-теоретических знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании. Концертмейстер – это универсальный пианист, который должен владеть обширным объемом навыков, транспонировать, подбирать по слуху, бегло читать с листа, редактировать музыкальные тексты, делать переложения. Все эти качества концертмейстер приобретает с течением времени в результате обширной концертмейстерской практики.

Кто же такой –Концертмейстер? Само понятие этого слова состоит из двух слов: концерт и мастер (по-немецки meister). Имеет оно два значения. В оркестре так называется самый лучший из музыкантов какой-либо группы оркестра, который словно ведет за собой участников этой группы. Если в симфоническом произведении встречается сольный эпизод для какого-нибудь инструмента, то исполняет его именно концертмейстер. А еще, концертмейстером называют пианиста, который работает с учащимися-инструменталистами, вокалистами и т. д. Такой концертмейстер - помощник педагога - руководит ими, помогает разучивать свои партии, находить верную трактовку произведения.

Исполнительская деятельность концертмейстера очень разнообразна. Существует множество различных форм исполнительской практики: выступления в концертах, участие в конкурсах, концертмейстерская работа в классе и т.д. Всё это даёт право говорить о широте круга профессиональных задач, стоящих перед пианистом-концертмейстером.

Специфику работы концертмейстера в вокальном классе можно разделить на два основополагающих этапа: рабочий процесс и концертное (конкурсное) выступление. Рассмотрим и то и другое подробнее.

Рабочий процесс делится на 4 этапа:

1) - работа над произведением в целом: создание целостного музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, включающих навыки визуального прочтения партитуры, а также умения зрительно определять её особенности (внутренний слух).

2) - индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая: разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, применение различных пианистических приёмов, выразительность динамики и т.п.

3) - работа с солистом - предполагает свободное владение фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий и знание партии партнёра. Очень важно на этом этапе постоянное внимание и предельная сосредоточенность.

4) - рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание музыкального исполнительского образа.

Прежде всего, концертмейстер должен осознать, что он является посредником между педагогом-вокалистом и певцом и не имеет права вмешиваться в сугубо вокальные, так сказать, «узко технологические» вопросы. Длительный период пребывания в вокальном классе вырабатывает у концертмейстера так называемый вокальный слух. Это умение проанализировать, в чём заключается ровность звуковедения (особенно при смене регистров), и напомнить певцу вокальные установки педагога. Слух концертмейстера должен фиксировать различные параметры вокальной партии: манеру подачи звука, то есть близость вокальной позиции, моменты звуковысотности - в одном случае; внимание к ритму, поэтическому тексту артикуляции и дикции вокалиста - в другом случае.

В период подготовки произведения певец и пианист совместно проходят целый ряд стадий: неоднократное повторение целого и деталей, остановки в наиболее сложных эпизодах, исполнение в различных темпах, анализ характера произведения, координация динамики.

В работе с певцом –учеником или с певцом-профессионалом на концертмейстере лежит обязанность не только установления ансамбля, но и помощи певцу в изучении им своей партии, в достижении точной интонации, в правильном формировании фразы, в наиболее выразительной передаче слов текста через интонации композитора. Создавая при изучении нотного произведения вместе с певцом исполнительскую форму, концертмейстер наравне с вокалистом проникает в драматургию поэтического текста, находит его певческое выражение. Эта многослойная творческая работа приводит к главной и основной цели аккомпанирования- достижение общего ансамбля. Хороший ансамбль обусловливается единством художественных намерений обоих партнёров - солиста и пианиста - и одновременно пониманием каждым из них своих функций в воплощении содержания произведения.

Ещё более сложные задачи встают перед слухом концертмейстера тогда, когда ему приходится работать над разучиванием вокального ансамбля. Хорошее знание партий каждого голоса, создание ясного слухового представления общего звучания всех голосов требуют от пианиста тщательной тренировки и укрепления внутренних слуховых представлений.

Творческое участие концертмейстера особенно ярко проявляется в местах, в которых партия рояля выступает самостоятельно, - в основном во вступлениях и заключениях произведения, а также в связующих частях внутри произведения. Здесь задача концертмейстера наравне с солистом развивать музыкальное содержание произведения.

Концертное исполнение - итог и кульминационный момент всей проделанной работы пианиста и вокалиста над музыкальным произведением. Его главная цель - совместно с солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения при высочайшей культуре исполнения сочинения.

Для певца концертмейстер должен быть равноценным партнёром, разделяющим радость, печаль, страсть, восторг, умиротворение, ярость в музыкальном произведении. Во время концертных выступлений концертмейстер берёт на себя роль ведущего, помогает партнёру, вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять солиста, а сохранять его индивидуальность.

Вообще, деятельность концертмейстера предполагает наличие таких качеств, как чуткость к партнёру, психологическая поддержка перед выступлением и музыкальная непосредственно на выступлении, так как поющий, от волнения, может забыть слова, выйти из тональности. И тогда концертмейстер оказывает помощь: шёпотом подсказывает слова, не переставая играть; наигрывает мелодию вокальной партии, повторяет или растягивает своё вступление, если певец запаздывает, но эту помощь оказывает так, чтобы это было незаметно для слушателей. Поэтому во время выступления пианист должен быть предельно внимателен к вокалисту.

Заключение.

Работа концертмейстера многогранна. Она включает в себя как творческую, так и педагогическую деятельность. Специфика работы концертмейстера в вокальном классе детской музыкальной школы требует от него особого универсализма, мобильности. Концертмейстер должен питать особую, [бескорыстную](https://pandia.ru/text/category/beskoristie/) любовь к своей специальности. За редким исключением она приносит внешний успех – аплодисменты, цветы, почести и звания. Он зачастую остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Но без профессионального концертмейстера не может быть грамотного, хорошего исполнения произведения. Концертмейстеру приходится приспосабливаться к творческой манере многих преподавателей, в классах которых он работает. Многообразие требований повышает его профессиональную компетентность. Мой личный концертмейстерский опыт составляет более 25 лет. За годы работы мне довелось аккомпанировать большому количеству профессиональных артистов, студентам ВУЗов, детям, обучающимся в музыкальной школе на различных инструментах, а также вокальным и хоровым коллективам. Область концертмейстерской практики для многих пианистов и для меня, в частности, является творческой потребностью, влияющей самым благотворным образом на дальнейшее совершенствование художественной индивидуальности.