

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №13»

Профессия: Концертмейстер

**Методические рекомендации
для начинающих концертмейстеров
Детских музыкальных школ и Детских школ искусств**

Разработчик: преподаватель и концертмейстер
ДШИ №13 - Зорина Елена Борисовна

город Пермь
2017 год

Одобрено

на заседании методического объединения

«Фортепиано» ДШИ №13

«14» сентября 2017 г.

Зав.отделением

Т.Е. Витова

Директор

С.В. Борисевич

Новый словарь русского языка (Толково - образовательный, автор Т.Ф. Ефремова) дает следующее определение слова **Концертмейстер**: 1. Первый скрипач, солист симфонического или оперного оркестра. Музыкант, возглавляющий одну из струнных групп оркестра (скрипок, альтов, виолончелей). 2. Пианист – аккомпаниатор, разучивающий партии с исполнителями и аккомпанирующий им в концертах.

В реальной работе детских музыкальных образовательных учреждений эта профессия может трактоваться гораздо шире. Существует мнение, что концертмейстер – это простая профессия, в которую идут пианисты, не способные стать солистами. На самом деле молодые музыканты должны обладать гораздо большим арсеналом способностей и умений. В концертмейстерской деятельности недостаточно быть просто хорошим исполнителем, необходимо еще иметь и чувство ансамбля, уметь эффектно подать солиста, обладать некоторыми педагогическими навыками для участия в образовательном процессе, хорошо читать с листа, уметь транспонировать, при этом не забывая об общей музыкальной концепции произведения. Концертмейстер сопровождает других музыкантов, учеников, музыкальные представления (концерты, конкурсы, открытые уроки, экзамены). Уже само название профессии говорит о том, что этот человек – мастер ведения концертов, он является объединяющим началом концертного действия.

Данная разработка написана на основе собственного концертмейстерского опыта автора, поэтому конкретные рекомендации в ней даны для работы с учениками, обучающимися на народном отделении (домра), хоровом отделении (вокал) и хореографическом отделении Детской школы искусств.

Концертмейстер на уроке с учащимся - солистом – не просто аккомпаниатор, он помощник и преподавателя, и ученика. Уточнения нотного и литературного (у **вокалистов**) текста, совместная работа над динамическими оттенками, штрихами, темпом и его изменениями, выработка общего настроения исполняемого произведения – во всем этом концертмейстер принимает живое участие, естественно, после (а иногда и одновременно) активной работы учащегося с преподавателем. Не стоит при этом забывать и о профессиональной этике, опережая или перебивая замечания преподавателя.

Полезно во время уроков делать для себя пометки в фортепианном тексте, например, проставлять дыхание, если речь идет об уроках с учеником-вокалистом, исправлять динамику, если того требует трактовка

произведения данным преподавателем. Неплохо ознакомиться с литературным текстом, чтоб знать, о чем в произведении идет речь, и каково будет его настроение. У вокальной музыки есть свои особенности в исполнении, связанные с пропеванием и артикуляцией слов, с дыханием исполнителя. Как правило, важные слова в тексте или целые речевые обороты солист склонен подчеркивать с помощью небольших *ritenuto* или *accelerando*. Концертмейстер должен вполне владеть агогикой, дабы помочь артикуляции и фразировке, и в то же время удержать ученика в необходимом темпе. Непременным условием удачной работы концертмейстера с юными вокалистами является умение пианиста дышать вместе с учеником, буквально, брать дыхание одновременно. Возможно и мысленное пропевание слов вместе с исполнением своей фортепианной партии.

Исполняя музыкальное произведение по напечатанному тексту, помните, что в любой момент вас могут попросить изменить тональность, если, например ученик не вполне здоров, не в голосе. Вступления, проигрыши и заключения по тем или иным причинам не всегда удовлетворяют преподавателя или ученика-вокалиста своей длиной (например, может потребоваться 4 такта вместо 2х). Будьте готовы! Удобнее всего для этих целей использовать 4 такта окончания, либо дважды повторить вступление. Естественно, для этого нужно хорошо ориентироваться в тексте.

Кроме того, проучивание концертмейстером собственной фортепианной партии не будет лишним, и только придаст уверенности при исполнении на **сцене**. Вообще, концертмейстер со временем должен приобрести невероятную интуицию, которая поможет не только вам, но и учащемуся, испытывающему настоящий стресс на выступлениях. Сценическое волнение присуще и взрослым музыкантам, а ученик школы тем более не всегда может справиться с собой. Концертмейстерская обязанность – почувствовать настроение ребенка на сцене, приободрить взглядом (иногда этого достаточно), подыграть или подпеть его партию в случае каких-то сбоев, не дать остановиться, вести за собой, завуалировать мелкие огрехи своей партией. Стабильное исполнение учащегося конечно дает и большую свободу концертмейстеру для выполнения музыкальных задач, поставленных композитором в данном произведении.

Рассмотрим некоторые аспекты работы концертмейстера с народными инструментами, так как в данной сфере существуют свои особенности аккомпанирования. **Домра** – русский народный струнный щипковый инструмент, звук на котором извлекается при помощи медиатора. В рамках музыкальной школы или школы искусств редкий учащийся достигает полнозвучного исполнения на этом инструменте, сравнимого со взрослым

музыкантом (прежде всего в силу своего небольшого возраста и физических возможностей). Рояль, по сравнению с домрой, огромен и многозвучен. Концертмейстер, особенно на сцене, обязан помнить о тембральных особенностях инструментов и «гасить», прибирать свой собственный звук, оттеняя исполнение юного музыканта. Не нужно стесняться, смело пользуйтесь левой педалью. Хотя в профессиональных концертмейстерских кругах бытует мнение, что «настоящий» концертмейстер совладеет со звуковым балансом и без этого приема, в реальной школьной работе левая педаль рояля на сцене активно используется, что в конечном счете – большое подспорье и концертмейстеру и учащемуся.

Другая особенность игры в ансамбле с домрой: одноголосная домра чаще всего ведет свою мелодию примерно в том же регистре, что и аккомпанирующее фортепиано. Звуковой баланс в таком случае нужно выстраивать, больше опираясь на левую руку, будь там отдельные басы, либо мелодические линии. Партию правой руки концертмейстер опять же должен прятать, исполняя ее таким образом, чтоб было хорошо слышно ведущий домровый голос.

Есть маленькая хитрость при игре в дуэте с домрой, которой пользуются не все концертмейстеры, не все считают ее обоснованной. В обработках русских народных песен и в произведениях для домры современных авторов очень часто встречается вариационная форма, в которой мелодия солиста обрастает огромным количеством опеваний и оборотов, чаще всего излагающихся 8-ми либо 16-ми нотами. Домра в такие моменты звучит особенно серебристо и тонко, струна не успевает провибрировать в быстром темпе, корпус не успевает срезонировать. В таких случаях советую пианисту – концертмейстеру перевести исполнение правой руки на штрих, близкий к пальцевому staccato, даже если, и тем более, в вашей партии текст тоже выписан мелкими длительностями. В этом случае звук фортепиано, подражая звуку домры, будет звучать так же мелко и дробно, как звук солиста, и позволит добиться приятного слияния тембров двух таких различных инструментов. В репертуаре народных инструментов ввиду нехватки собственной классической музыки очень часто используются музыкальные произведения для скрипки. В этом случае концертмейстер исполняет свою партию совершенно в классическом стиле, не прибегая к различным специфическим приемам, используемым для игры в дуэте с домрой.

На начальном этапе обучения игре на инструменте преподаватель очень часто использует небольшие детские песенки-попевки, на одном звуке или нескольких, как правило напечатанных аккомпанементов к ним просто не существует. В таких случаях концертмейстер должен уметь играть по слуху.

Вообще, умение гармонизовать мелодию, либо подобрать аккомпанемент концертмейстеру пригодится и в классе вокала, и домры, и **хореографии**. Дело в том, что нотный репертуар для занятий классикой существует в огромном объеме, немного в меньшем – для уроков народного танца. Поэтому концертмейстер применяет весь свой творческий потенциал и использует все возможные способы сбора нотного материала. Например, нотные сборники для баяна переключаются для фортепиано; открытые уроки по хореографии в других учебных заведениях (разумеется, с разрешения педагогов, их проводящих) записываются на современные носители, задача концертмейстера – сделать запись сольфеджио и гармонизовать ее. Естественно, весь подбор нотного материала происходит по указанию, или просьбе преподавателя по предмету и должен быть согласован с ним, и соответствовать дополнительным предпрофессиональным программам по хореографии. Музыкальные примеры, вами записанные, как правило, имеют деление на части, что позволяет удлинять или укорачивать музыкальную форму, менять разделы местами, если того требует постановка конкретного танцевального движения или законченного танцевального номера.

Из требований, предъявляемых к концертмейстеру на уроках хореографии, пожалуй, самым важным является умение сохранять четкую ритмическую основу танца. Роль левой руки в данной ситуации становится ведущей, что не умаляет достоинств правой, излагающей мелодию. Концертмейстеру как никогда тонко приходится балансировать на грани между механистическим, ритмически точным исполнением музыки и выразительностью. В широком смысле, на уроках хореографии ребенок не просто учится делать некие физические упражнения под присмотром преподавателя, но приобщается к миру прекрасного, воспитывает свой художественный вкус, и в этом пианист – концертмейстер должен стать помощником. Небольшой совет: для выполнения учащимися медленных движений (таких, как *Adagio* или *Plie*) старайтесь не брать произведений Шопена, т.к. «пианистическая душа» все равно увлечется исполнением и не удержит темпа, причем использование музыки других романтиков (Шуман, Шуберт) происходит без темповых потерь.

Самый ответственный момент для учащихся – это выступления. Традиционно концерты отчетные или просветительские, или афишные проходят под аудио-запись (речь идет об учащихся хореографического отделения). Под живую музыку в исполнении концертмейстера дети танцуют на открытых уроках и экзаменах. Ваша задача – помочь им в этом. Заранее распишите порядок проведения урока/экзамена, последовательность движений, разложите в необходимом порядке нотные сборники, желательно с закладками на нужных страницах. Небесполезно для концертмейстера

хореографического отделения знать названия движений как классического, так и народного танца, их характер и темп. Это поможет вам на открытом мероприятии передать разнообразие стилей и манер исполнения танцев как классических, так и народных, а учащимся – раскрыть свои исполнительские возможности и сформированные в ходе обучения определенные качества и навыки.

Из всего вышеизложенного следует, что профессия концертмейстера достаточно сложна, обязывает молодого музыканта обладать многими талантами, качествами и приобретенными навыками. С другой стороны – она важна не меньше, чем профессия преподавателя, так как в самые ответственные моменты – на сценическом выступлении – ребенок остается один на один с концертмейстером, и ваш градус ответственности за ученическое выступление становится очень высоким. Концертмейстер – главный помощник преподавателя в воспитании творческой, разносторонне развитой личности и сам должен стремиться к дальнейшему совершенствованию и развитию собственных музыкантских качеств.

Список литературы:

Ефремова Т.Ф., Новый толково-словообразовательный словарь русского языка, М., Рус.яз., 2000 г.

Концертмейстер – это что за профессия?, Информация с сайта FB.ru