

Методическое сообщение

«Особенности работы концертмейстера в хоровом классе»

разработчик преподаватель

МБУ ДО «ДШИ г. Дивногорска»

Петухова Светлана Владимировна

Цель данной работы – выявление специфических особенностей деятельности концертмейстера хора и формирования базовых знаний и умений, опираясь на собственный опыт работы и на научно– методическую литературу.

Задачи:

1. Описать ведущие функции концертмейстера хора.
2. Проанализировать психологические качества концертмейстера, необходимые для успешной работы в хоровом классе.
3. Осветить основные исполнительские навыки концертмейстера.

Актуальность этой работы состоит в том, что начинающие концертмейстеры хора найдут в ней полезную информацию и практические рекомендации для применения их в своей профессиональной деятельности.

Обще-педагогические функции концертмейстера

Фигура концертмейстера – неотъемлемая часть занятий в хоровом классе. В образовательных программах наличие профессионального концертмейстера необходимо для реализации учебной программы по хоровому пению.

Функции, выполняемые концертмейстером – очень разнообразны. Значительная часть его работы – это собственно аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение произведений, исполняемых детским хором под руководством дирижера на уроках, концертах, зачетах и т. п. Но этим обязанности концертмейстера в хоровом классе далеко не ограничиваются. Он совместно с руководителем участвует в проведении учебных занятий, помогает организовать работу хора на групповых и сводных репетициях, помогает хормейстеру в формировании репертуара. Чаще всего занятия хора в школе проводятся в сопровождении фортепиано.

Таким образом, в работе концертмейстера в хоровом классе можно выделить функции:

* педагогические

* организационные

Педагогическая работа концертмейстера

В обязанности концертмейстера, помимо аккомпанирования, включены и педагогические функции. Концертмейстер может по поручению хормейстера проводить занятия с группой, распевки, обучающие музыкальные игры, разучивать и проверять партии. Для этого, с одной стороны, необходимо знать методику работы с хором, разбираться в основах предмета. Концертмейстер должен уметь оценить качество звучания хора, видеть возникающие ошибки, неполадки, предложить способы их преодоления. Эту работу направляет дирижер-хормейстер, он показывает, советует.

Концертмейстер, работая с детским хором, постоянно вникает в основы преподавания хорового пения. Без этого не получится полноценного взаимодействия с коллективом. С другой стороны, концертмейстер детского хора, как любой преподаватель, участник педагогического процесса, должен владеть общепедагогическими знаниями, знать особенности психологии младшего школьного возраста, методы установления контакта с группой, методику воспитательной работы.

Организаторская работа концертмейстера

Работа с хором требует от концертмейстера особой организованности, определенных организаторских умений. Концертмейстер отвечает полностью за организацию музыкального сопровождения: наличие нот, фонограмм, готовность рабочего места, инструмента, подключение при надобности электроаппаратуры. На сводных репетициях, когда собирается большой коллектив младших школьников, концертмейстер совместно с руководителем поддерживает дисциплину, рабочий порядок, помогает в размещении, выстраивании рядов.

Особенно много организационных проблем возникает в концертной работе. Помимо творческо-исполнительских, нужно решать вопросы размещения на сцене, выхода-ухода, переодевания детей в концертные костюмы. Конечно, на практике обычно большую помощь оказывают активные родители. Но именно на руководителе хора и его верном помощнике концертмейстере лежит ответственность за то, чтобы дети сохранили творческий концертный настрой, коллектив полностью раскрыл свои исполнительские качества.

Психологические качества концертмейстера

Для успешного решения исполнительских, педагогических и организационных задач концертмейстеру необходимо обладать определенными психологическими качествами, развивать и культивировать их, повышать свою психологическую компетентность. Это, прежде всего, комплекс качеств, имеющих прямое отношение к исполнительству:

1. Вниманье - у концертмейстера оно разноплановое, охватывающее много объектов - клавиатура и ноты, контроль за собственным исполнением, контакт с дирижером, звучание хора, общая звуковая картина.
2. Мобильность, быстрота реакции – необходима и в процессе аккомпанирования, и при освоении больших объемов репертуара.
3. Память – как в отношении запоминания музыкального текста, так и способность стабильно воспроизводить установленные на репетициях темп, звуковой баланс, подробности трактовки.
4. Самообладание, стрессоустойчивость – умение удержать стабильное исполнение при внешних помехах, отвлекающих моментах.
5. Увлеченность творческим процессом.

Другой психологический комплекс, необходимый для успешного сотрудничества с детским коллективом и дирижером:

1. Лидерство – концертмейстер должен уметь увлечь детей на уроках и выступлениях.
2. Ответственность.
3. Готовность сотрудничать, способность работать в команде с лидером дирижером.
4. Заинтересованность в конечном художественном результате.

Для успешной работы в хоровом классе необходим прочный налаженный творческий контакт руководителя хора и концертмейстера. Концертмейстер должен понимать и принимать, ценить художественную позицию руководителя, знать особенности его творческого метода, принимать трактовку репертуара, понимать и чувствовать комплекс дирижерских жестов. Концертмейстер берет на себя ответственность за практическое воплощение творческого замысла дирижера-хормейстера и вносит очень большой вклад в звучание детского хорового коллектива.

Владение исполнительскими навыками

Работа с фортепианной фактурой

Основное требование к любому концертмейстеру – он должен хорошо владеть собственно исполнительскими навыками, уметь качественно играть необходимый музыкальный материал в том объеме, который требуется в учебной и концертной работе. Но исполнительские умения концертмейстера далеко не ограничиваются грамотной стабильной игрой по нотам. В репертуар детского хора входят как классические произведения, специально написанные для хора в сопровождении фортепиано, так и переложения, отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов, народная музыка. Приходится работать с клавирами, цифровками, фонограммами.

Концертмейстер хора должен уметь отредактировать для себя неудобный, громоздкий клавиш, сформировать фактурный аккомпанемент из гармонической схемы-цифровки, сделать гармонизацию мелодии, подобрать аккомпанемент по фонограмме, сформировать по заказу руководителя вступление, заключение, связки, импровизировать на уроке сопровождение к распевкам, музыкальным играм.

Нередко в куплетных песнях требуется варьирование фактуры, динамизация к смысловой кульминации. Фактуру приходится варьировать и для достижения оптимального звукового баланса: при работе с группами на уроках играть более прозрачный аккомпанемент, сохраняя гармоническую основу, ритмическое наполнение и поддерживая эмоциональный настрой, на сводных репетициях давать более плотную фактуру. При разучивании с детьми произведений а capella (часто это народные игровые и праздничные рождественские, пасхальные песни) также нужна гармоническая поддержка. У младших учащихся еще не развит внутренний гармонический слух. Важно, чтобы мелодическая линия запоминалась в ярком гармоническом окружении, формировались ладо-функциональные представления.

Такая работа с фактурой требует от концертмейстера не только пианистических умений, но и музыкально-теоретических знаний, воображения, творческой предприимчивости, широкого кругозора, представления об особенностях разных жанров, музыкальной стилистике эпох и народов.

Важная сторона работы концертмейстера на уроке – иллюстративная. Одной из образовательных задач в хоровом классе наряду с формированием у детей певческих и ансамблевых навыков и развитием слуха является общемузыкальное образование – знакомство с мировым музыкальным наследием, создание представления о различных музыкальных жанрах, стилях, национальном своеобразии. Поэтому концертмейстер должен постоянно

стремиться своим исполнением – максимально эмоциональным, стилистически точным – увлечь учеников, стимулировать их интерес.

Звуковой баланс

Сфера особого внимания – соотношение громкости хора и сопровождения. Концертмейстеру необходимо владеть динамикой фортепиано в широком диапазоне. В концертной практике звучание сводного детского хора может быть вполне ярким и насыщенным, и фортепиано должно оказать ему достаточную динамическую и тембровую поддержку. Но слишком громкое сопровождение может спровоцировать форсированное пение, это особенно нежелательно для неокрепших детских голосов. Часто концертмейстеру сложно в концертном зале оценить баланс звучания, т. к. он располагается позади или сбоку хора и слышит искаженную звуковую картину. Дирижер устанавливает концертный баланс на репетициях и корректирует уровень звука. Концертмейстер должен удерживать в памяти звуковую картину и воспроизвести ее на концерте. И, конечно, концертмейстер находится в постоянном зрительном контакте с дирижером и ориентируется на его жесты, задающие уровень звучания и темп.

В повседневной учебной работе динамика игры концертмейстера может меняться в широком диапазоне. Когда небольшая группа детей разучивает партию, фортепиано не должно заглушить детские голоса, давая все же достаточно ощутимо слышимую поддержку. Особенно тихо, аккуратно и при этом внятно приходится играть при индивидуальной работе с детьми на групповых занятиях. Одно из средств достижения нужного в рабочей ситуации звукового баланса – изменение густоты фактуры при сохранении ритмической пульсации и эмоционального наполнения. Для небольшой группы концертмейстер играет более прозрачную фактуру, сокращает удвоения баса, сворачивает объемные аккорды.

Объем фактурной работы, транспорт в различные тональности, большое количество изучаемых произведений требует от концертмейстера постоянных упражнений, поддержания стабильной исполнительской формы, немалого пианистического мастерства.

Когда хор только приступает к работе над произведением, концертмейстер уже должен иметь четкое представление о его жанре, стиле, форме, характере, уяснить трактовку произведения дирижером и быть готовым показать (сыграть) партитуру целиком, при необходимости транспонировать и уверенно ориентироваться в структуре. Справиться с таким объемом работы помогает творческая увлеченность исполнительским процессом, постоянные занятия, упражнения. Концертмейстер – «пианист играющий».

Особенности исполнения хоровой партитуры

Важная особенность исполнительской работы концертмейстера хора – объем исполняемой партитуры, ее многосоставность и многовариантность, связанная с куплетной структурой, повторами.

В классе инструментального исполнительства концертмейстер контролирует взглядом и слухом, кроме своей партии, партию солиста. Грамотный концертмейстер всегда представляет себе звучание партии солиста, ориентируется в ее нотной записи, может показать ее ученику на фортепиано (конечно, с учетом разных звуковых и виртуозных возможностей инструментов).

У концертмейстера хора под контролем находится, помимо партии фортепианного сопровождения, партитура хора (несколько голосов) и строчка словесного текста. На разных этапах работы над произведением требуется исполнение всего этого материала в различных сочетаниях.

При показе произведения концертмейстер играет сводную партитуру, показывает общее звучание хора с сопровождением. В этом случае не всегда удается сохранить весь объем аккомпанемента, что-то приходится сокращать. Но нужно сохранить общее эмоционально-образное наполнение, жанровые и стилистические черты, гармоническую основу и характерную ритмическую пульсацию. Также концертмейстер должен уметь голосом показать фразировку, цезуры, произнесение текста, рубато в хоровой партии (любой из партий в многоголосном сочинении). Это не означает обязательной хорошей вокальной подготовки, но при работе с детским хором необходимо знать основы и владеть грамотной певческой дикцией и дыханием.

При показе хоровых линий на фортепиано нужно постараться приблизить характер звука к певучему вокальному звучанию, соблюдать певческую фразировку и цезуры. Необходимо разбираться в особенностях записи хоровой линии, часто запись дает очень приблизительное представление о реальном звучании. Подробности выясняются с хормейстером, и отконцертмейстера требуется внимательность, заинтересованность, стремление к полному освоению каждого произведения.

На этапе выучивания произведения в классе от концертмейстера часто требуется играть одну из партий хора с сопровождением. Этот прием дублирования голоса на фортепиано помогает учащимся, у которых еще не отработан навык чистого унисона, подстроить голоса к мелодической линии. При этом фразировка, цезуры у фортепиано должны точно соответствовать произнесению текста, характер прикосновения имитирует вокальное звучание.

Для полноценной реализации исполнительских задач концертмейстеру требуется не только качественное владение пианистическими приемами, но также определенный багаж знаний по теории и истории музыки, понимание специфики хорового звучания, знание системы дирижерских жестов, умение охватить партитуру, импровизационно-композиторские навыки. Одним из главных факторов, отличающих концертмейстера хора от пианистов, аккомпанирующих солистам, является тот, что ему необходимо постоянно следить за жестами дирижера во время исполнения, поэтому он обязан знать основы дирижерской техники (понятие «ауфтакта», «точки», «снятие звука», жесты, изображающие штрихи и оттенки, дирижерские сетки соответствующие простым и сложным размерам). В целом это называется способностью концертмейстера понимать дирижерские жесты и намерения. Нужно помнить также, что показ оттенков, штрихов и других выразительных средств во многом зависит от индивидуальности дирижера.

Чтение с листа и транспонирование

Чтение с листа – одно из основных умений любого профессионального музыканта. В концертмейстерской работе – это необходимый и постоянно применяемый навык. Говоря о работе концертмейстера, непременно отмечают обязательное умение читать с листа и транспонировать. Транспорт до нескольких полутонов в обе стороны часто применяется на занятиях хора для поиска удобной для детских голосов тесситуры. Для развития такого навыка полезно постоянно упражняться, играть несложные пьесы во всех тональностях, варьировать фактуру, нарабатывать аппликатурные позиции. Если хор подробно работает над классическим произведением с развитым сопровождением в тональности, отличающейся от исходной на несколько полутонов, имеет смысл переписать всю партитуру в новой тональности.

Подведя итог вышесказанному, можно сказать, что мастерство концертмейстера хора глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей вокально – хорового звучания, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста умения работать с различными видами текстов, применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях. Для руководителя хора концертмейстер – правая рука и

первый помощник, музыкальный единомышленник. Для участников хора концертмейстер – наперсник его творческих дел; он и помощник, и друг, и наставник, и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с хоровым коллективом, в собственном музыкальном совершенствовании.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Специфика работы концертмейстера хора требует от него особого универсализма, мобильности. В современной практике хорового исполнительства все чаще и чаще появляются произведения в сопровождении различных музыкальных инструментов, особенно это характерно для исполнительства в жанре народных песен. Поэтому перед современным концертмейстером встают новые задачи овладения навыками игры на различных инструментах, особенно это касается исполнительской практики концертмейстера в детских хорах, потому что дети ограничены в своих исполнительских возможностях в силу отсутствия большого музыкально-исполнительского опыта.

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Литература

1. Концертмейстерский класс и концертмейстерская практика: Примерная программа по дисциплине для музыкальных училищ и училищ искусств по специальности «Инструментальное исполнительство» / Министерство культуры Российской Федерации: Научно-методический центр по художественному образованию. – М., 2002.
2. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. 0 М.: Музыка, 1974.
3. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования: Методическая разработка для преподавателей ДМШ и ДШИ. – М.:Изд-во НМК по учеб.заведениям культуры и искусств, 1986.
4. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996.
5. Музыкальный энциклопедический словарь / Ред. Г.В. Келдыш. – Изд. 2-е. М.: «Большая Российская Энциклопедия», 1998.