

***Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Детская школа искусств №1
имени Модеста Петровича Мусоргского***

***Концертмейстер
в вокальном классе
школы искусств***

***Автор статьи:
концертмейстер МБУ ДО ДШИ
Лисовая А.В.***

***г. Тверь
2025***

Введение

*Кто любит слово, тот его и знает,
Кто любит звук, тому он и звучит:
Как в алмазном луч, перлет и бряцает
Внезапным росчерком ирид.*

*И в светлом облаке звучанья
Его вознаградит сполна
Царей и царств земных напрасное мечтанье,
Возлюбленная тишина.*

Ольга Седакова

Что представляет собой данная работа? Советы концертмейстера специалисту, которому посчастливилось попасть в класс сольного пения, где подопечные – дети. Сему концертмейстеру довелось в жизни и самому обучаться пению, и быть певчим церковного хора, и проработать много лет аккомпаниатором именно в вокальном классе.

Работа ученика совместно с концертмейстером начинается с первых же занятий. Ощущение согласованности действий с тем, кто за роялем, развивается в ребёнке постепенно. Наличие в классе двух взрослых людей, каждый из которых предъявляет требования – уже стресс. Но эти же два человека могут дать понять, что ребенка ожидают не только трудности, но и радость. Радость через преодоление.

Не стоит жалеть времени на разговор с ребёнком! Не надо недооценивать процесс! Педагог может забыть или не успеть сказать нечто важное, что-то объяснить (поговорить о характере, назвать полностью имя композитора, расшифровать музыкальные термины; разобрать, где мелодия, а где аккомпанемент, коснуться даже таких деталей как тональность и размер произведения) – тогда ответственность целиком лежит на вас. В противном случае мы будем иметь дело с музыкантом лишь «отчасти», обученным «с голоса», «с рук», неспособным взяться и освоить что-то новое самостоятельно, *решить задачу*.

Ребёнок пришёл на урок, а петь не может. Или запел – и слёзы градом. Возможно? Очень даже. Разрешите себе пообщаться с учеником, поделитесь друг с другом (меру вы почувствуете). Послушайте вместе музыку. Обстановка в классе станет более непринуждённой, что пойдёт на

пользу. В пении предельно важны эмоциональная свобода и естественность. В любом случае, слезам лучше быть выплаканными, нежели превращёнными в ненужный тяжёлый зажим.

Безусловно, необходимы отдых, своевременный обед, прогулка, общение с животными. Хороши и занятия ученика спортом, танцами (а не всё только телефоном). Самого времени урока, конечно, немного: только 40 минут, и видите вы один раз в неделю! Случаются и каникулы. Однако помните, что труд наш не напрасен. Выпускник музыкальной школы это однозначно *другой* человек.

Теперь о деле.

Помощь в распевке

Случается, что преподаватель отсутствует или болеет, тем не менее, не следует пренебрегать распевкой. Не стесняйтесь, проведите её так, как действует обычно педагог, или же предложите что-то новое, из вашего (возможно) собственного опыта. Дети приветствуют разнообразие. Напомните про нёбо, дыхание, свободные нижнюю челюсть и плечи. Поработать над дикцией вам также ничто не мешает, не стоит ограничивать себя лишь кругом своих обязанностей. Прислушайтесь к тому, как звучит сегодня ребёнок, здоров ли он. Будьте внимательны к тому, кого вы распеваете – сопрано или альт; вопрос как, в каком направлении лучше, глубже развивается голос ребёнка, должен иметь для вас значение.

I Помощь в работе над вокализмами

После того, как ученик распет, следует работа над вокализмом. Если у вас на уроке ещё только начинающий знакомство с музыкальной грамотой – не жалеете времени на повторение объяснений, наряду с педагогом. Пусть ноты будут всё время перед глазами ученика. Случается, что полный аккомпанемент, во всей его красочности, поначалу пугает ребёнка. Снимите его или облегчите, пройдите вокализ только с вокальной строчкой и басом. Можно заменить аккомпанемент лёгкими аккордами, содержащими основные гармонии. Главное, чтобы и вам и певцу было по сердцу. Как только ребёнок привыкнет (впоёт) мелодию, освоится с тем, что он не один – заиграете всю фактуру, ограничивая себя разве что в силе звука.

Вокализы, как правило, очень просты по структуре. Обратите внимание ученика, как развивается мелодия, в точности ли повторяется, есть ли контрастная серединка; где устойчивый, где неустойчивый каданс. Не недооценивайте слушателя! Давайте авансы по возможности с избытком, тем богаче будут плоды.

Никто не поёт, не взяв дыхание. Пойте внутри себя вместе с ребёнком, пусть его дыхание будет и вашим дыханием. Процесс радостнее, когда мы не *работаем*, а *проживаем* его сообща.

Транспонирование

Не ленитесь транспонировать! Обращайте внимание на tessitura вокализа и произведения и на то, насколько естественно звучит в ней голос ученика. На период разучивания имеет смысл взять тональность на 1-2 тона (иногда и более) ниже оригинальной, во избежание излишних зажимов. Стресса новизны и так достаточно. Никто не требует от вас рахманиновского аккомпанемента; обеспечьте ученика основными функциями в басу – T-S/VI-K-D₇-T, добавьте удобные фигурации. По мере впеваания – и это более чем заметно – голос начинает блестеть и прямо-таки *просится* наверх. Нет проблем, возвращайтесь в исходную тональность, или в ту, в которой вокализ или же произведение звучат наиболее естественно, красочно.

Это особенно актуально для мальчишек в период ломки голосов. Мутация проходит по-разному, порой очень стремительно. Бывает, голос меняет окраску буквально из урока в урок, и ребёнок сегодня уже не может петь романс в тональности, с которой вполне справлялся ещё неделю назад. А через несколько месяцев предстоит экзамен, школу нужно заканчивать. Бросать программу тоже не хотелось бы. Что делать? Уменьшать нагрузку на голос и транспонировать.

Подыгрывание мелодии

Конечно, не все дети обходятся без него. Для кого-то подыгрывание – залог уверенности, для кого-то – чистоты интонирования. Иногда подыгрыванием преодолевается так называемое «повисание» на аккомпанементе, излишняя затянутасть, отсутствие движения. Безусловно, стоит приучать к мысли, что ещё один шаг вперёд – это постепенный отказ от мелодии у концертмейстера в правой руке.

В несложных вокализах Абта мелодия певца довольно часто дублируется в аккомпанементе. Иное с вокализами Зейдлера, Вилинской, Маркези: партия фортепиано абсолютно самостоятельна. Начиная разучивать такой вокализ и подыгрывая на первых порах, имеет смысл не менять характер сопровождения. Фигурации («переливы») оставить фигурациями, аккорды – аккордами. Пользуйтесь своим гармоническим слухом и обращениями аккордов! Иначе к стрессу отсутствия мелодии добавится стресс «незнакомое» аккомпанемента.

Обсудите все скачки, неожиданные переходы; вычлени­те и прора­ботайте их отдельно; прямо так­и возвращай­тесь к ним. Непременно нужно добиться свободного и бесстрашного исполнения таких мест.

II Помощь в работе над произведением

Как-то на удивление хорошо, когда на уроке не стесняется петь концертмейстер. При этом совершенно не страшно, *как* вы поёте. С хрипотцей, на октаву ниже – не страшно; ребёнок вас *услышит*. И, если вдруг случилось, что вы занимаетесь вдвоём, показ голосом смягчит избыточность ваших назиданий. Ваши собственные огрехи разрядят обстановку, и доносимая мысль станет понятнее.

Для начала можно пройти произведение нотами, соблюдая на­меченное дыхание. На данном этапе аккомпанемент часто сбивает. Не торопитесь, оставьте с мелодией только бас, или же аккорд на счёт «раз».

Попробуйте проучить текст в ритме, без вокализации, соблюдая распе­вы, длинноты, дыхание и паузы. Здесь не нужна громкость, но важна членораздельность. Следите за тем, чтобы неудобные или много­буквенные сочетания согласных не разрушали плавности. Как ни странно, но такой вид работы приносит неплохие плоды, особенно если вы учите произведение на другом языке. Усваивается ритм, идёт работа над дикцией, над своевременным дыханием и отсутствием застреваний. Дикция зачастую такова, что смысл не понятен и близко сидящему слушателю. А должно быть слышно и последнему ряду концертного зала.

Не обязателен на уроке непременно прогон произведения целиком. Порой можно и нужно озадачивать ученика, прося его спеть для начала некое неудобное место, которое вам самому внушает или внушало беспокойство. Над какими-то высокими, и тем самым уже трудными фрагментами произведений, можно поработать на октаву ниже. Имеет смысл не отказываться от подыгрывания на неудобном скачке, переходе, модуляции.

Проблема. Начало произведения, уже звучит фортепиано, вы целиком во внимании, а ученик начать не может: вступление слишком бурное, или же, наоборот, нейтрально прозрачное, и нет приглашающей

паузы. «Удобное» замедление делать нежелательно; нужно *влиться*, вовремя и в нужный тон. Решение: сыграйте ученику вступление несколько раз, объясните его характер, из чего оно состоит. Возьмите именно тот такт, где вступает голос, и детально обсудите его: где приготовиться, где уже вздохнуть. Спойте несколько раз сами, аккомпанируя себе. Не оставляйте усилий до тех пор, пока ребёнок не начнёт вступать верно и без судорог. Иногда имеет место и проигрыш, отказаться от которого нельзя; принцип работы такой же.

Примеры – А. Алябьев «Черкесская песня», Ж.Б. Векерлен «Мама, что такое любовь», Г. Гладков «Романс Теодоро» из кинофильма «Собака на сене».

Проблема. Кульминация куплета или всего произведения, tessitura высокая; в партии фортепиано – выжидательные K-D₇. Голос, согласно замыслу композитора, должен справиться самостоятельно. Решение: подвести на первых порах под этот фрагмент разложенный аккомпанемент (он даст опору), снять текст и проучить место на удобный слог («лё» или другой), поработать на октаву ниже.

Примеры – Э. Григ «Избушка», op. 18, №7; А. Гурилёв «Отгадай, моя родная».

Проблема. В репризе или во второй части произведения основная тема имеет расширение или вариант, и ученик регулярно ошибается. Или просто другой текст диктует перераспределение дыхания, о чём тоже забывается из урока в урок. Решение: анализируем, что и где; схожие эпизоды учим параллельно. Лучше напомнить об этом на очередном уроке до начала пения, а не тогда, когда в очередной раз ошиблись и споткнулись.

Примеры – Ж.Б. Векерлен «Приди поскорее, весна»; «Лучинушка», мелодия Н. Плевицкой, гармонизация А. Барского.

Смена характера аккомпанемента

Случается и так, что на заданный аккомпанемент голос не ложится. Не тянется, не раскрывается. Ребёнок не поёт, а «шагает» по нотам, «подпрыгивает». Или же наоборот, тянет, «виснет» на аккомпаниаторе.

В целом, звучит не слишком выразительно; слушать из раза в раз тоскливо, неинтересно, тяжело.

Проявляйте гибкость, варьируйте аккомпанемент в зависимости от того, какая больше требуется помощь. Если звуку недостаёт плавности – украсьте переливами, фигурациями. Если напротив ученика нужно активизировать – придумайте нечто побойчее, добавьте кое-где мордент или глиссандо. Речь идёт не об искажении произведения; в данном случае речь о поиске на период разучивания, впеваания, осмысления. Это уместно в народной песне, в авторской песне, в песне, которую, быть может, подобрали вы сами. В музыке из кинофильмов.

Как бы ни было дорого время урока, делайте перерывы, если чувствуете, что иссякли силы или вдохновение. Спойте что-нибудь интересное вместе с педагогом, пошутите, поделитесь чем-то позитивным из своего опыта (но только из жизни, а не из телефона). Это даст необходимую разрядку, и продолжать будет легко.

Всё время анализируйте, хорошо ли, ладно ли; что вы чувствуете сами, нравится ли вам. Боритесь каждый раз с мыслью «он всё равно лучше не споёт». Вновь и вновь спрашивайте себя, всё ли вы сделали для того, чтобы стало по-другому.

Что бы мы ни делали – это должно быть красиво.

III Совместное выступление (зачёт, концерт)

Ребёнок, безусловно, солист, но он – не один. Не сам по себе.

Выход на публику – даже если это только один-два экзаменатора и родители, а не полный концертный зал – это всегда испытание. Случается, полгода вы наблюдаете в классе избыток уверенности, активности и говорливости; на сцене же всё это куда-то пропадает. Бывает, наоборот: на уроках ребёнок молчалив, слова лишнего не вытянешь, но на сцену выйдет с достоинством и не подведёт. За кого-то можно не переживать (если, конечно, вам это по силам), лишь слегка ободрив; кому-то нужно напомнить каждую деталь. Всех нужно похвалить, каждого напутствовать.

Научите выйти красиво, поклониться; поддержите улыбкой и в том случае, если не всё получилось, если получилось совсем немного. Не стоит обескураживать своим недовольством, даже если минуту назад на сцене вы подсказывали слова или лихорадочно подыгрывали забытую (от волнения, конечно) мелодию.

Ориентируйтесь в тексте произведения! Будьте готовы ко всему: и сыграть вступление ещё раз, и вступить (запеть!) вместе с учеником, и подхватить правой рукой мелодию, если голосок дал «осечку», и к тому, что можете растеряться вы сами. Не нужно каждый раз настраиваться на подвох, просто пусть ученик чувствует, что всегда, в любой ситуации вы – *рядом*.

Шумливы школьные концертные залы и зачётные классы. Всегда торопятся родители; опаздывают на начало, убегают с конца. Очень часто обескураживают сами. Пришёл, отслушал своего ребёнка, снял видео, и – был таков, зачастую вместе с ребёнком. Дальнейший концерт не интересен.

Нельзя обесценивать происходящее; нельзя относиться к результату несерьёзно, даже когда он промежуточный – не итоговый – и скромный. Иначе мы сами, своими стараниями закрепляем несерьёзное отношение к чему бы то ни было в жизни. Нельзя подрывать веру в успех.

Заключение

Безусловно, у данной работы нет претензии на исчерпывающий характер. Труд концертмейстера, написавшего сие, тоже ещё не завершён. Каждый урок представляет собой целый конгломерат задач и абсолютных неожиданностей. Мастерство на этом поприще накапливается годами.

Нужно помнить, что концертмейстер – поддержка и опора, без него никак, но на первом месте всё же дети. Ребёнку всегда нужно будет не только *уметь говорить*, нужно будет также *иметь, что сказать*. Этому языку и предстоит научить его педагогу совместно с вами.

Не бойтесь! Каждая новая трудная задача наилучшим образом страхует вас от выгорания. Чем сложнее, тем интереснее. Не надо бояться себя «растратить». В конце концов, от вас зависит, каким вы хотите быть специалистом. Вы можете просто приходить и делать изо дня в день свою работу, и никто вас не осудит. А можете порой подниматься за облака, но для этого нужно дерзновение. Нужно прорываться за границы своих обязанностей и искать большее там. Не стесняйтесь удивлять молодых людей неожиданностью предложенного вами решения. Подбранная вами на лету по слуху песня, которая нравится ребёнку, может вдохновить на весь предстоящий период занятий.

То, что для нас, быть может, давно стало хорошо знакомым, понятным и близким, для многих людей – мечта. С мечтой нужно быть бережным. Бог вам в помощь!

Литература

Левик С. Записки оперного певца. М., 1962

Мур Джеральд. Певец и аккомпаниатор. М., 1987

Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога. М., 1987

Шаляпин Ф. Маска и душа. СПб, 2017