

Роль концертмейстера в оркестре русских народных инструментов.

«Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по-своему предназначен к сродни труду педагога»

Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания, а с другой стороны это одна из тех профессий, где обязанности и способы действий не прописаны чётко, оставляя за специалистом право их широкого выбора. Концертмейстер должен быть одарён музыкально, ему необходимо обладать исключительным музыкальным слухом, воображением, умением охватить образ и форму произведения, и конечно хороший концертмейстер должен быть артистичным и способным воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Если обратиться к истории данного вопроса, то можно отметить, что многие десятилетия понятие «концертмейстер» обозначало музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре. Концертмейстерство как отдельный вид исполнительства появился во второй половине XIX века, когда большое количество романтической камерной инструментальной и песенно-романсовой лирики потребовало особого умения аккомпанировать солисту. В то время концертмейстеры, как правило, были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали различные партии на любые интервалы и т. д.

Для воплощения композиторского замысла главной целью концертмейстера суметь сконцентрировать практически все задачи исполнительского искусства – от глубокого изучения текста, содержания, формы и стиля произведения, тщательного отбора необходимых звуковыразительных и технических средств до кропотливого воплощения намеченной интерпретации и повседневной шлифовки до концертного исполнения.

Деятельность концертмейстера разноплановая и разносторонняя, это и разучивание партий по группам, контроль качества их исполнения, знание исполнительской специфики каждой группы оркестра, причин возникновения трудностей в исполнении, и умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков. Деятельность концертмейстера объединяет в себе творческие, педагогические и психологические функции, которые подчас невозможно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Концертмейстер в оркестре русских народных инструментов (на примере детского коллектива) является правой рукой дирижера. Можно провести такую параллель: дирижёр – оркестр – концертмейстер. Наравне с руководителем, проникаясь его творческими, художественными замыслами, концертмейстер, используя средства музыкальной выразительности, добивается решения той или иной творческой задачи. Помимо этого участвует, как уже было сказано, в различных видах деятельности коллектива. Как правило концертмейстером в оркестре русских народных инструментов является либо первая домра, по примеру первой скрипки в симфоническом оркестре, либо первый баян. В данном случае остановимся на примере концертмейстер – первый баян.

Какими же качествами и навыками должен обладать баянист, чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть инструментом – как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой баянист никогда не станет хорошим концертмейстером оркестра, как, впрочем, не всякий хороший исполнитель достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента. Концертмейстерская область музицирования предполагает владение как всем арсеналом исполнительского мастерства, так и множеством дополнительных умений, как то: навык организовать партитуру, «выстроить вертикаль», обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани, дать дирижерскую сетку

во время репетиционного процесса, при необходимости работы по группам и т. п. Хороший концертмейстер должен обладать общей музыкальной одаренностью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, способностью образно, вдохновенно помочь дирижера оркестра воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Специфика работы концертмейстера в детской коллективе оркестра русских народных инструментов состоит в том, что ему приходится сотрудничать с представителями разных художественных специальностей, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом, аналогично тому, как это было в позапрошлом веке. Перечислим некоторые знания и навыки необходимые концертмейстеру для начала профессиональной деятельности:

- владение навыками игры в ансамбле;
- умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудности;
- знание правил оркестровки; особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестра, наличие тембрального слуха; умение играть клавиры различных композиторов в соответствии с требованиями инструментровки каждой эпохи и каждого стиля; умение сделать переложение неудобных эпизодов в музыкальной фактуре в клавирах, не нарушая замысла композитора;
- знание основных дирижерских жестов и приемов;
- знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; быть особенно чутким, чтобы уметь быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где это необходимо, темп, настроение, характер, а в случае надобности – незаметно подыграть мелодию;
- знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы, чтобы верно отразить стиль и образный строй произведений.

Во время исполнения концертмейстер должен постоянно следить за жестами дирижера, поэтому крайне необходимо знание основ дирижёрской техники, в частности таких понятий, как «ауфтакт», «точка», «снятие звука», жестов, изображающих штрихи и оттенки, дирижёрских сеток, соответствующих простым и сложным размерам. Иначе говоря, концертмейстер должен быть способен понимать дирижёрские жесты и намерения. При этом надо учитывать, что показ оттенков, штрихов и других выразительных средств во многом зависит от индивидуальности и таланта дирижёра.

Иногда на репетициях оркестра дирижёр просит концертмейстера показать учащимся звучание отдельных фрагментов музыки, проигрывая отдельные партии в партитуре. Владея навыками чтения с листа, умением «прочитать» партитуру в целом, исполняя произведение с аккомпанементом, позволяет концертмейстеру добиться выразительности, создавая образец исполнения для участников оркестрового коллектива. Очень важно увлечь и заинтересовать детей при первом исполнении сочинения на инструменте. При этом концертмейстер-баянист должен точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, грамотно распределить кульминацию, агогику и др. Сыграть нужно так, чтобы звучание инструмента было максимально приближено к оркестровому звучанию.

Особенность учебного процесса в сфере дополнительного образования такова, что отдельные занятия концертмейстер (по необходимости) проводит с оркестром без дирижёра как по группам (струнная группа: группа домр, группа балалаек; группа баянов, группа ударных), так и на сводной репетиции. При этом он должен учитывать такие моменты, как степень знания музыкального материала исполняемого произведения, диапазон и строй инструментов оркестра, особенности и приёмы исполнения, интонационные трудности сочинения через игру на инструменте, их музыкального мышления, художественного воображения и др.

Очень важным моментом является существование дирижёра и концертмейстера, как творческий тандем. Не малую роль в репетиционном процессе является работа с темпом и ритмом. На репетициях оркестра дирижёр, с непосредственным участием концертмейстера должен осуществлять постоянный контроль над ритмической точностью в музыкальных произведениях (особенно на этапе разучивания). Концертмейстер должен уметь держать установленный на репетициях темп каждого произведения, данный дирижёром, и уметь при необходимости переключаться на новый темп, помогая дирижёру, ведя за собой оркестр. Важным моментом в работе концертмейстера является умение трансформировать звучание музыки в зависимости от жестов дирижера.

Концертмейстер в содружестве с дирижёром создаёт на уроках позитивную эмоционально насыщенную атмосферу. Задача концертмейстера - в точной передаче музыкальных образов исполняемых произведений, для чего используются богатые средства выразительности, тонкие звуковые градации, колористическая многогранность музыкальной палитры.

Неотъемлемым качеством хорошего концертмейстера является, прежде всего, умение слушать и слышать. Взаимопонимание и согласие с дирижёром лежат в основе создания единого плана интерпретации музыкального произведения, поэтому необходимо чутко реагировать на все указания дирижёра, чувствовать настроение в коллективе, проникаясь его задачами и трудностями.

Работа концертмейстера включает в себе творческую и педагогическую деятельность. Деятельность концертмейстера-баяниста требует применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, чтения с листа, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики – в их взаимосвязях. Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия 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.

Литература

1. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. - М.: Музыка, 2003
2. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001. - № 2.
3. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера. Музыка в школе. 2001 - №4
4. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. - Л.: Музыка, 2004
5. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // О работе концертмейстера / Ред.-сост. М. Смирнов. – М.: Музыка, 2001.
6. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996