Методическая разработка:

Особенности работы концертмейстера в хоровом классе

Выполнила: концертмейстер

Назарова М.Я.

Введение

Деятельность концертмейстера многопланова. Это не только концертная работа, которая является итогом, но и то, что предшествует этому: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание особенностей возникновения трудностей при исполнении, умение подсказать путь их преодоления.

Деятельность концертмейстера – это целое искусство создания ансамбля с исполнителем, в котором фортепиано принадлежит очень веская роль, не ограничивающаяся лишь функциями гармонической и ритмической поддержки партнера.

Исполнительская деятельность концертмейстера

Концертмейстерское исполнительство является важнейшим видом практической деятельности музыканта. Личность аккомпаниатора выражается в нем наиболее ярко, как человека способного создавать. Можно достаточно полно судить о личных особенностях концертмейстера по его исполнению.

Основной принцип деятельности исполнителя – это принцип интерпретации музыкального произведения. Если говорить о творческой деятельности концертмейстера, то это движение от замысла музыкального произведения к его воплощению.

Исполнительские профессиональные качества складываются на основе чисто пианистических навыков, музыкально-теоретических знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании.

Исполнительская культура является важным условием профессионализма. Она предполагает отражение эстетического вкуса концертмейстера, широту кругозора, сознательное отношение к музыкальному искусству, готовность к музыкально-просветительской работе. Концертмейстеру постоянно приходится выступать в роли исполнителя по роду своей профессиональной деятельности. Поэтому необходимо не только свободное владение инструментом и музыкальной литературой, но и умение донести музыкальный материал до аудитории.

Исполнительская деятельность концертмейстера очень многообразна. Она включает в себя различные формы исполнительской практики: выступление в концертах, участие в конкурсах. Все это говорит о том, насколько широк круг профессиональных знаний, стоящих перед пианистом-концертмейстером.

Особенности работы концертмейстера в хоровом классе

Одним из важнейших качеств работы концертмейстера является способность читать с листа, это органическая составная часть общего музыкально-исполнительского потенциала. Музыкальный текст нужно освоить быстро, охватывая его комплексно. Необходимо научиться зрительно охватывать музыкальный текст, уметь понять, как строится произведение, какова его структура, художественная идея и, соответственно, темп, характер.

Так, при первом знакомстве с текстом концертмейстер может опустить ряд украшений, можно брать не полные аккорды и не играть октавные удвоения, но недопустимы ритмические ошибки и гармонические пропуски необходимых басовых нот. По мере развития навыков чтения с листа, фактурные упрощения сводятся к минимуму.

Навык чтения с листа может быть развит в процессе регулярных тренировок, это довольно сложная форма чтения вообще. Здесь задействовано зрение, активно работает слух, контролирующий логику музыкального развития.

Р. Шуман «В советах молодым музыкантам» пишет: «Если перед тобой разложат сочинение, чтобы играть его с листа, пробеги его глазами в полном объеме». «Внутреннее слышание» - необходимый элемент для лучшего осмысления разучиваемого произведения.

Существует ряд специфических черт в работе концертмейстера с хоровыми коллективами. В распоряжение ансамбля мелодия и поэтический текст, в ведении концертмейстера – гармонический план. В поле зрения пианиста находится нотная строка с записью вокальной мелодии и поэтического текста и фортепианная партия. При работе с вокалистами необходима координация мелодии с остальной фактурой.

Чтобы чувствовать себя уверенно, необходим автоматизм, а для этого перед началом работы с коллективом нужно детально проработать музыкальный текст, справиться с техническими трудностями, научиться играть без зрительного контакта с клавиатурой. Одной из главных задач исполнителя является донесение до слушателя смысла поэтического текста произведения.

«По-видимому, не один инструментальный аккомпанемент не играет столь важной драматургической роли, как аккомпанемент вокальных произведений…» - пишет Е.М. Шендерович в книге «В концертмейстерском классе», которая до сих пор является лучшей книгой каждого концертмейстера.

Аккомпанемент – это равноправная партия, которая усиливает глубину содержания, так называемый поэтический образ.

Немаловажное значение имеют соответствие фортепианных выступлений и заключений духу исполняемых произведений, правильный выбор темпа и его отклонения в процессе исполнения произведения, цезуры, соответствующие дыханию вокалистов. Очень важный момент для совместных репетиций – это психологический климат. Любовь к музыке, совместное обсуждение с коллективом ошибок, увлеченность своей профессией, умение наладить контакт с партнерами приносит свои положительные результаты.

Для того, чтобы понимать дирижерские жесты и намерения, надо изучит основные приемы дирижирования с двух-, трех-, четырехдольными сетками, ознакомиться с понятиями «ауфтакта», «точки», «снятия звука», а также концертмейстер должен знать, какими жестами изображаются штрихи и оттенки. Очень важный момент при работе концертмейстера с хором – это звукоизвлечение, которое должно иметь вокальную природу. Дело в том, что природа звука вокального диаметрального противоположна фортепианному. Звук, воспроизводимый голосом, способен развиваться, в то время как фортепианный, возникающий в результате удара молоточка о струну, угасает. Чтобы не было расхождений, концертмейстер должен «пропевать» на фортепиано мелодию, а для этого нужно стараться преодолевать молоточковую ударную природу фортепианного звука, все время, приближаясь к звучанию голоса, пению.

Хор является уникальным природным музыкальным инструментом, он способен воспроизводить разные оттенки звука, от нежного «пианиссимо» до мощного «фортиссимо». Помня о голосовой, певческой природе звука, опытный концертмейстер всегда стремится преодолеть ударную молоточковую природу фортепиано, подражая хоровому звучанию.

Формирование качества звука лежит, прежде всего, на хормейстере, а «инструмент» певцов (т.е. голосовые связки) очень деликатен. Поэтому, например, в момент рождения звука на «пиано» жесты хормейстера бывают почти незаметными. И поскольку «точка» у хормейстера бывает почти не видна, концертмейстеру приходится полагаться только на свою интуицию, угадывать, когда должен возникнуть звук.

Концертмейстеру приходится сосредотачивать всю свою чуткость, а именно: концертмейстер, хормейстер и хор должны составлять единое целое.

Говоря о том, что концертмейстер постоянно сталкивается с проблемой преодоления молоточковой, ударной природы фортепиано, ему приходится подражать конкретной партии, которая звучит в данный момент в партитуре. Например, партия баса должна исполняться густым «бархатным» звуком, богатым обертонами, партия сопрано – легким «парящим» звуком, партия меццо-сопрано или альтов – более затемненным, партия тенора - более ярким, звонким. Таким образом, умение «пропеть» на фортепиано мелодию является свидетельством мастерства. К одному из первых навыков исполнения хоровых партитур относится умение играть хоровые аккорды 4-хголосного гармонического склада с соблюдением ровной силы звучания всех 4-х голосов.

Концертмейстер должен освоить умение играть подобную партитуру так, чтобы каждый аккорд звучал полно и ровно, чтобы звучание всех голосов в аккорде было равномерным по силе звука. Если что и нужно подчеркнуть, выделить в такой партитуре, то не верхний голос, как привык каждый пианист, а мелодию баса, что связано с тембровыми особенностями голосов в хоровом звучании, которые позволяют слышать басовую партию как устойчивую основу хорового аккорда более определенно, чем в фортепианном звучании.

Одним из немаловажных качеств концертмейстера являются быстрота реакции, мобильность, сиюминутное реагирование. В концертной практике нередки случаи, когда сказывается волнение, и дирижер на выступлении меняет темп, динамику и т.д. Основная задача концертмейстера – не растеряться, не замешкаться, а подхватить хоровой коллектив и успешного довести произведение до финала.

Для совместного успешного творчества с хоровым дирижером концертмейстеру очень важно знать основы вокально-хоровых навыков, особенно таких, как певческое звучание, артикуляция и дикция, цепное дыхание, способы звукоизвлечения (легато, стаккато), мягкая атака звука. Концертмейстер должен обладать особым многоплоскостным вниманием: оно распределяется на свои руки и на партнеров (хор и дирижер), которые являются главными действующими лицами. Он обращает внимание на свои мышечные действия, на педаль, а слуховое внимание занято звуковым балансом, звуковедением в вокальной партии.

В процессе регулярных репетиций вырабатывается чувство партнерства, а свободное и гибкое владение фортепианной партией становится поддержкой для исполнителей и дирижера. Концертмейстер, используя свои знания в области хоровой музыки, может помочь хормейстеру в выборе репертуара.

Умение слушать – очень важная деталь профессионального мастерства пианиста. Поскольку работа с хором – это совместное исполнение, необходимо умение увлечься замыслом дирижера, понять его намерения и принять; испытывать во время исполнения не только творческое переживание, но и творческое сопереживание, что отнюдь не одно и то же. Если между партнерами есть непрерывный контакт, взаимопонимание и согласие, то результат будет всегда положительный.

Заключение

Подводя итог, можно обозначить те основные навыки, которые необходимы концертмейстеру для его успешной профессиональной деятельности:

* умение читать с листа фортепианную партию любой сложности, воплощая смысл заложенных в нотах звуков;
* знание основных дирижерских жестов и приемов;
* знание основ обучения пению, постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки;
* владение навыками игры в ансамбле;
* иметь хорошую реакцию, интуицию и чувство самообладания;
* иметь глубокие познания в таких дисциплинах как гармония, анализ форм, полифонии;
* быть активным союзником и помощником хормейстера, создавать плодотворную творческую атмосферу занятий;
* постоянно повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя мастерство музыканта-пианиста и концертмейстера, обогащать имеющиеся знания, исполнять накопленный репертуар, учиться у коллег.

Любовь к своей профессии, трудолюбие, требовательное отношение к себе, как к участнику ансамбля и музыканту, все это будет способствовать творческому росту концертмейстера и росту его профессиональных качеств.

Список литературы

- А. Люблинский «Теория и практика аккомпанемента».

- Е.М. Шендерович «Об искусстве аккомпанемента».

- Н.А. Крючков «Искусство аккомпанемента как предмет обучения».

- Е. Кубанцева «Концертмейстерство и музыкально–творческая деятельность».

- А.С. Осипова «О специфике работы концертмейстера в классе хорового дирижирования».

- Е.И. Кубанцева «Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера».

- Е. М. Шендерович «О роли концертмейстера в классе хорового дирижера».