Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Певекская детская школа искусств»

Подготовка пианистов концертмейстерском классе

Выполнила: Белинская Наталья

Певек 2023г.

Концертмейстерство – это уникальное искусство, которое объединяет в себе навыки педагога, исполнителя, импровизатора и психолога. Эта профессия возникла в результате практики аккомпанирования и художественно-педагогической коррекции ансамбля с солистами-инструменталистами. Изначально концертмейстерами называли исполнителей, руководящих оркестровой группой и отвечающих за качество звучания. Многие музыканты ошибочно считают, что игра "под солистом" и по нотам не требует особых навыков. Однако это далеко не так. Концертмейстерство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания.

Концертмейстер и солист в художественном смысле являются членами единого музыкального организма, где каждая роль играет свою важную роль. Термины "концертмейстер" и "аккомпаниатор" не совсем тождественны, хотя часто используются как синонимы. Аккомпаниатор играет партию сопровождения солисту на эстраде, обеспечивая ритмическую и гармоническую опору. Это огромная нагрузка, которая ложится на плечи аккомпаниатора, ведь от его мастерства зависит художественное единство произведения. Концертмейстер – это пианист, который помогает вокалистам, инструменталистам и артистам балета разучивать партии и аккомпанирует им на репетициях и в концертах.

Однако понятие "концертмейстер" включает в себя не только это. Он также должен контролировать качество исполнения солистами, знать их исполнительскую специфику и помогать им преодолевать трудности в исполнении.

Концертмейстер – это настоящий музыкальный гений, который способен подсказать правильный путь к исправлению тех или иных проблем. Концертмейстерство – это искусство, требующее от музыканта глубокого понимания музыки, чувства взаимодействия с другими исполнителями и умения создавать неповторимую атмосферу на сцене. Эта профессия является незаменимой в музыкальном мире и заслуживает большего признания и уважения.

Концертмейстерство - это одна из самых востребованных и распространенных профессий среди музыкантов-пианистов. Роль концертмейстера неоценима в музыкальных и общеобразовательных учреждениях, таких как музыкальные школы, дворцы творчества и дома культуры. Работа концертмейстера уникальна и увлекательна, и его влияние на учебный процесс невозможно переоценить. Кроме того, владение навыками концертмейстера значительно повышает «востребованность» пианиста в различных сферах музыкальной деятельности - от домашнего музицирования до профессионального исполнительства. В современном мире концертмейстеры также специализируются на работе с определенными исполнителями. Это позволяет им лучше понимать стиль и предпочтения каждого музыканта, а также эффективно сотрудничать с ними на сцене. Это требует от концертмейстера гибкости и адаптивности, чтобы успешно сопровождать различных исполнителей и подчеркивать их индивидуальность.

Обучение в концертмейстерском классе связано с приобретением специфических знаний, умений и навыков. Однако, несмотря на значимость практики аккомпанемента, теоретическая база в этой области до сих пор остается недостаточно развитой. Возможно, в будущем будут проведены более глубокие исследования в этой области, чтобы обеспечить более полное понимание и развитие аккомпанирования. Концертмейстерские классы в музыкальных учебных заведениях решают одни и те же профессиональные задачи, но с разной степенью овладения мастерством. Важно, чтобы основа концертмейстерских знаний была заложена на начальных и средних этапах обучения. Однако вузы зачастую сталкиваются с тем, что студенты либо не владеют концертмейстерским мастерством, либо владеют им недостаточно. Поэтому одной из целей обучения является развитие и усовершенствование навыков концертмейстера у молодых пианистов. Важно отметить, что работа концертмейстера, помогающего исполнителям разучивать их партии, и работа аккомпаниатора - исполнителя партии аккомпанемента - не являются одним и тем же. Однако в процессе обучения и часто в профессиональной практике, эти две функции могут объединяться. Это требует от концертмейстера гибкости и умения адаптироваться к различным ролям, чтобы успешно выполнять свои обязанности как педагог и аккомпаниатор. В целом, концертмейстерство - это профессия, требующая не только музыкального таланта и виртуозности на инструменте, но и глубокого понимания музыки, умения сотрудничать с другими музыкантами и быть готовым к постоянному совершенствованию своих навыков.

Концертмейстерство – это искусство, которое постоянно развивается и адаптируется к современным требованиям. В настоящее время концертмейстеры все чаще специализируются на работе с определенными жанрами и стилями музыки. Например, есть концертмейстеры, специализирующиеся на классической музыке, джазе, поп-музыке и других жанрах. Концертмейстеры также активно применяют современные технологии в своей работе. Они используют компьютерные программы для создания сопровождения, аранжировки и редактирования музыкальных произведений. Это позволяет им быть более гибкими и творческими в своей работе. Кроме того, концертмейстеры все чаще выступают в качестве руководителей и организаторов музыкальных проектов. Они создают свои собственные ансамбли, организуют концерты и фестивали, привлекают талантливых музыкантов и создают неповторимые музыкальные события.

В современном мире концертмейстеры также активно используют интернет и социальные сети для продвижения своей музыкальной карьеры. Они создают свои собственные каналы на YouTube, записывают видеоуроки, делятся своими произведениями и получают обратную связь от слушателей со всего мира. Концертмейстерство также играет важную роль в образовании. Многие музыкальные школы и консерватории имеют специальные программы обучения концертмейстерскому искусству. Студенты изучают не только технику игры на фортепиано, но и основы аккомпанирования, импровизации и педагогики. Это помогает им не только стать виртуозными пианистами, но и успешными концертмейстерами. Однако, несмотря на все достижения и развитие концертмейстерства, эта профессия все еще требует от музыканта множество усилий и самоотдачи. Концертмейстеру приходится постоянно совершенствоваться, изучать новые произведения, работать с разными исполнителями и адаптироваться к различным стилям музыки. Это требует от него не только музыкального таланта, но и глубокого понимания и любви к музыке.

Концертмейстерство предполагает владение как всем арсеналом пианистического мастерства, так и множеством дополнительных умений: - навык «организовать» партитуру; - «выстроить вертикаль»; - выявить индивидуальную красоту солирующего голоса; - обеспечить живую пульсацию музыкальной ткани; - дать дирижерскую сетку и т.п. Главным содержанием работы в концертмейстерском классе является совместный труд концертмейстера и исполнителя над произведением, понимание музыкального образа в единстве с партнером, художественное исполнение аккомпанемента в соответствии с принципами ансамбля.

В концертмейстерском классе обучающийся встречает разнообразных солистов, каждый из которых имеет свою уникальность и особенности. Он осознает, что для каждого исполнителя необходимо подходить индивидуально, чтобы раскрыть его потенциал и выявить его уникальную красоту солирующего голоса или инструментальной техники. Таким образом, работа в концертмейстерском классе не только помогает овладеть профессиональными навыками и умениями, но и создает особенную связь между концертмейстером и исполнителем. Это сотрудничество, основанное на взаимном уважении и стремлении к совершенству, позволяет достичь великих высот в музыкальном искусстве.

Овладение навыком чтения с листа является важным аспектом работы пианиста. Е. Шендерович, опираясь на свой многолетний опыт в концертмейстерском классе, предлагал пошаговую методику, которая поможет пианистам развить этот навык. Первая стадия методики заключается в игре только сольной и басовой партий. Это помогает пианисту научиться следить за партией солиста и отвыкнуть от привычки охватывать только двухстрочную фортепианную партитуру. Важно научиться воспринимать музыку в контексте всей трехстрочной фактуры. На второй стадии пианист исполняет всю трехстрочную фактуру, но не буквально. Он адаптирует расположение аккордов под возможности своих рук, иногда меняет последовательность звуков и убирает удвоения. При этом сохраняется звуковой состав аккордов и гармоническое развитие в целом. Это помогает пианисту приспособиться к сложным пассажам и сделать игру более комфортной для себя. Третья стадия методики включает в себя чтение поэтического текста и игру только одной вокальной строчки. Пианист подпевает слова или ритмично их проговаривает, запоминая места цезур, замедлений, ускорений и кульминаций. Это помогает пианисту лучше понять музыкальную структуру и влияет на его интерпретацию. На последней стадии пианист полностью сосредотачивается на фортепианной партии. После того, как он хорошо освоил аккомпанемент, он добавляет вокальную строчку, которую может петь сам или подыгрывать другой пианист, подпевать. Это позволяет пианисту совместить игру с аккомпанементом и вокальной линией, создавая полноценную музыкальную картину.

Овладение навыком игры с листа требует определенных предварительных условий. Во-первых, необходимо иметь уверенное знание "языка нот" и ускоренное чтение. Знание системы нотных обозначений и умение быстро читать ноты являются основой для успешного чтения аккомпанемента с листа. Во-вторых, важно развить ускоренное восприятие нотной графики. Даже играя в умеренном темпе, музыканту не хватает времени на детальное рассмотрение каждого нотного знака.

Поэтому пианистам помогают различные приемы ускоренного чтения, такие как "относительное" чтение, основанное на представлении пространственных дистанций между нотными знаками.

Следующие рекомендации включают разучивание и исполнение пьес с помощью специальной планки или ткани, которая скрывает клавиатуру от глаз исполнителя. Другой подход заключается в том, чтобы играть выученные наизусть пьесы с закрытыми глазами или в полной темноте. Доцент Мюнхенской консерватории В. Кайльман считает, что важной предпосылкой для чтения нот с листа является способность играть вслепую. Он подчеркивает, что для быстрой и точной реакции на нотную картину необходимо владеть аппликатурной техникой. Аппликатура - это последовательность позиций пальцев, которые используются при игре на фортепиано. Хотя у разных исполнителей могут быть различные варианты аппликатуры, существуют общие закономерности и типовые формулы, которые помогают в ориентировании на клавиатуре. Л. Баренбойм отмечает, что плохое чтение с листа часто связано с непониманием, как правильно расставить пальцы на нотном тексте, и игрой первыми доступными пальцами. Поэтому важно освоить аппликатуру основных технических формул настолько хорошо, чтобы пальцы инстинктивно занимали нужную позицию при встрече с техническими фигурами в музыкальном произведении. Для развития аппликатурных навыков эффективно сочетать упражнения с работой над освоением клавиатуры "слепым методом". Это означает, что обучающийся должен научиться ориентироваться на клавишах без необходимости прямого взгляда на них.

Такой подход требует практики и постепенного улучшения чувства пространства на клавиатуре. Развитие аппликатурной техники и умение играть вслепую с листа позволяют фортепианисту сосредоточиться на музыкальной интерпретации и выразительности, не отвлекаясь на поиск правильных нот и позиций пальцев. Это помогает создать более свободное и естественное исполнение музыки.

Рассмотренные элементы навыка – владение системой нотной записи, техника ускоренного чтения, структурно-осмысленное восприятие текста, быстрота и точность моторной реакции – в принципе играют значительную роль в различных формах чтения музыкального текста. Комплекс этих навыков подготавливает музыканта-концертмейстера к понятию, как предугадывание.

Предугадывание является важным навыком при чтении музыкального текста с листа. Оно позволяет музыканту антиципировать развитие музыкального материала и выразительно интерпретировать его в нужном темпе. Игра с листа требует способности предвидеть следующие моменты в музыке, даже если это лишь общие черты. И. Гофман отмечал, что чтение с листа в значительной степени сводится к предугадыванию, аналогично чтению книг. Однако, способность предугадывать зависит от двух факторов. Первый фактор связан с самим текстом и его структурной сложностью. Чем более упорядочены и элементарны структура и организация текста, тем легче предугадать его продолжение. Это имеет важное значение при выборе и распределении нотного материала для чтения. Второй фактор связан с музыкальным опытом и "начитанностью" исполнителя. Чтобы развить способность предвидеть музыкальный текст, необходимо помочь музыканту освоить закономерности фортепианной музыки и овладеть различными стилями. Владение стилем игры с листа имеет решающее значение. Поэтому в начальные годы обучения целесообразно систематизировать нотный материал, опираясь на тип изложения и фортепианную фактуру. Каждый тип изложения изучается в различных стилях, включая разнообразные ладовые, мелодические, гармонические и ритмические вариации. Фактура становится ключом к освоению разных стилей, вплоть до элементов музыки ХХ века. Однако предугадывание в чтении с листа не ограничивается только зрительно-слуховым аспектом. Оно также связано с физическим состоянием и двигательными "событиями". Психофизическая установка играет важную роль в организации предугадывания, включая предвидение движений и реакций. В целом, развитие способности предугадывать музыкальный текст требует систематического обучения, которое учитывает структуру текста, стиль игры, и физическую подготовку. Комбинирование этих факторов поможет музыканту стать более уверенным и выразительным при чтении с листа.

Творческое общение с солистом - это настоящее искусство, требующее от концертмейстера глубокого понимания и чуткости. Ведь каждое творческое исполнение уникально и индивидуально. Но совместное исполнение может столкнуться с различными трактовками, и вот здесь возникают главные трудности. Педагог, обучающий начинающего концертмейстера, должен воспитывать у него уважение к убеждениям солиста. Умение принять его интерпретацию, если она художественно оправдана, или предложить свой исполнительский вариант, отвечающий замыслу композитора - вот главная задача педагога. И при этом важно не забывать о том, что исполнительская свобода должна быть тесно связана с пониманием объективной логики произведения.

Развитие концертмейстерского чутья помогает не только овладение логикой музыкального произведения, но и понимание сущности агогики, как проявления целенаправленности музыкальной мысли. Педагог должен объяснить обучающемуся закономерности агогических нюансов, чтобы они стали естественной частью его исполнительского мастерства. Одной из важных проблем ансамбля в аккомпанементе является правильное понимание смысловых связей между сольной партией и сопровождением. Аккомпанемент может служить общим фоном к мелодии, выражающим "сочувствие" и "сопереживание" голосу. Он может быть гармонической поддержкой или пульсирующими аккордами, создающими настроение произведения. Фон в кантилене может контрастно оттенять мелодию и придавать ей особую выразительность. Такие "легкие" аккомпанементы требуют от начинающих концертмейстеров предельной гибкости и чуткости.

Выполнение сложных ансамблевых и художественных задач требует от концертмейстера специфических качеств, знаний, умений и навыков. Он должен быть артистичным и уметь играть несколько ролей одновременно. Вместе с солистом он выступает от имени автора и передает всю обстановку действия, сосредоточенную в партии сопровождения. Таким образом, концертмейстер должен постоянно развивать свои навыки и глубоко погружаться в музыкальное произведение, чтобы создать идеальное взаимодействие с солистом. Это требует от него не только технического мастерства, но и эмоциональной отзывчивости, чтобы передать всю глубину и красоту музыки слушателям.