Областное государственное профессиональное
образовательное бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
Особенности работы концертмейстера в классе духовых инструментов

Концертмейстер: Кузина Л.И.

2017 год

Концертмейстер - самая распространенная профессия среди пианистов. Концертмейстер необходим как в музыкальном классе по всем специальностям (инструментальное исполнительство, вокал, дирижирование), так и в хореографическом коллективе.Концертмейстерское искусство не ограничивается рамками аккомпанирования. Аккомпаниаторские навыки являются лишь частью деятельности профессионального концертмейстера. Важа Чачава, грузинский и российский пианист, педагог и выдающийся концертмейстер, в одной из своих статей пишет: «Концертмейстер-пианист – это и солист, и равноправный партнер, и аккомпаниатор. Это триединство и составляет суть концертмейстерского искусства». Концертмейстер – правая рука педагога в классе духовых инструментов, творческий соратник, наставник, помощник для студента-солиста.

Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания. Искусство аккомпанемента – это такой ансамбль, в котором фортепиано принадлежит огромная роль, где основной художественной целью является достижение общего ансамбля. А для этого концертмейстеру необходимо иметь определенные качества и навыки. Прежде всего концертмейстер должен хорошо владеть инструментом(фортепиано), быстро осваивать музыкальный текст, бегло читать с листа, обладать артистизмом, умением охватить образную сущность и форму произведения, ясно представлять партию солиста, умением транспонировать произведение в другие тональности.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств: вниманием, волей, самообладанием.

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Для того чтобы понять художественную сущность произведения нужно уметь быстро осваивать музыкальный текст, охватывая его комплексно. Научиться зрительно, охватывать музыкальный текст, умение сразу понять, как строится произведение, какова его структура, художественная идея, и соответственно темп, характер, направленность образного развития. Эффективным методом для овладения навыками чтения с листа является мысленное прочтение материала. При исполнении произведения следует предвидеть нотный текст, динамические и темповые обозначения на несколько тактов вперед, предвосхищать развертывание музыкального повествования, предугадывать, хотя бы, в самых общих чертах, его ближайшие моменты. И так, овладение навыками чтения с листа связано с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального сознания, аналитических способностей.

Каждый из духовых инструментов отличается по строению, особенностям звукоизвлечения, специфике исполнения. Все это необходимо учитывать концертмейстеру при аккомпанементе. Работая с саксофонистами, концертмейстер должен помнить, что этот инструмент обладает полным и мощным звучанием, певучим тембром и большой технической

подвижностью. При игре с солистом должен также ярко показывать свою партию, находя нужный баланс звучания. Особое внимание при этом стоит уделить басовой линии фортепиано как опоре в произведении.

Особое внимание следует обратить на повышенную роль ощущения дирижерской руки: ауфтакты, моменты взятия дыхания солистом, точное ощущение темпа. Следует прорабатывать и оговаривать такие особенности исполнения, как распределение дыхания на фразу, места взятия дыхания. Различная постановка дыхания очень часто встречается даже у студентов одного преподавателя. При аккомпанементе в классе духовыхинструментов, пианист должен учитывать возможности аппарата солиста, принимать во внимание моменты взятия дыхания при фразировке.

Концертмейстеру не обойтись без умения слышать каждую деталь партии солиста, соизмеряя звучность фортепиано с возможностями солирующего инструмента и художественным замыслом исполняемого произведения.Динамика фортепианного звучания в ансамбле с каждым из инструментов отличается большей или меньшей плотностью, и насыщенностью. Говоря о динамической стороне ансамбля с солистом, следует учитывать такие факторы, как степень общего музыкального развития студента, его техническую оснащенность. В этих условиях хороший концертмейстер не должен выпячивать преимущества своей игры, должен уметь остаться «в тени солиста», подчеркнув и высветив лучшие стороны его игры. В этом отношении очень важен характер игры фортепианных вступлений.Для студента зачастую возникает сложность при вступлении после партии фортепиано. Начинающий солист должен просчитать, почувствовать, а затем запомнить по слуху трудные вступления в своей партии.Вместе с тем, очень много музыкальных произведений в репертуаре не имеют вообще своего музыкального вступления. А это крайне необходимо для студента, особенно во время концертных, конкурсных выступлений. Перед исполнением своего произведения студенту нужно какое-то количество времени для привыкания к сцене, к новой обстановке, и просто для успокоения дыхания. В связи с этим концертмейстеру иногда бывает необходимо составить, придумать вступительную часть. Для этого берётся небольшой подходящий отрывок из данного музыкального произведения. Обработав его, придав ему законченную форму, превратив его в полноценное вступление, концертмейстер вправе вставлять его в своих выступлениях.

Концертмейстер совместно с преподавателем помогает студенту овладеть произведением, готовит его к концертному выступлению. Обычно работа над пьесой состоит из следующих стадий: разбор, фрагментарное исполнение, исполнение подряд от начала до конца (репетиционное), которое предшествует концертному выступлению. Концертмейстер может включаться в эту работу еще на стадии разбора, для решения самых различных задач. Вся работа над музыкальным произведением, от фрагментарного прочтения до целостного охвата композиции проходит при его непосредственном участии. Между студентом и концертмейстером

возникает творческая связь, сотрудничество, которое должно быть направлено на раскрытие художественного образа каждого музыкального произведения. По словам Е.М.Шендеровича «…в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические, творческие функции. Концертмейстер помогает студенту обогащать музыкальные представления, лучше понять, усвоить и передать содержание произведения, укрепляет интонацию, развивает ритмическую дисциплину и согласованность исполнения партий. Если на стадии разучивания пьесы студент теряет контроль над интонацией (особенно в высоких позициях), пианист может подыграть звуки мелодии, как это делается в вокальных классах. Он помогает студенту справиться с непонятным для него ритмом, дублируя на рояле сольную партию. Иногда студенты не додерживают или сокращают длинные ноты во время пауз у фортепиано, в этих случаях полезно бывает временно заполнить такую паузу аккордами. Вообще временное видоизменение фактуры аккомпанемента часто помогает начинающему исполнителю быстрее освоить свою партию.

Очень распространенным недостатком начинающего исполнителя является «спотыкание», и концертмейстер должен быть к нему готов. Для этого он должен точно знать, в каком месте текста он сейчас играет, и не отрываться надолго от нот. Обычно ученики пропускают несколько тактов. Быстрая реакция концертмейстера (подхват солиста в нужном месте) сделает эту погрешность почти незаметной для большинства слушателей.

Деятельность концертмейстера в классе духовых инструментов многопланова, и заключает в себе не только творческую, но и педагогическую направленность, начиная с самых первых уроков. Разнообразие репертуара обязывает концертмейстера владеть различными приемами игры, богатством нюансировки, развитым чувством ритма, стиля.
Он должен знать специфические особенности солирующего инструмента – законы звукоизвлечения, дыхания, техники. Важно также и умение быстро ориентироваться в тексте, видеть весь текст, помогать в случае допущенной ошибки, уметь поддержать студента в концертном выступлении предугадать его намерения. В работе концертмейстера крайне важно чувство меры, слуховой контроль и дирижерское начало, умение переживать и сопереживать. Знакомясь с пьесами для духовых инструментов, концертмейстер должен знать производные моменты звукообразования на этих инструментах, такие как артикуляция, атака, штрих. Духовые инструменты отличаются особенностями конструкции, спецификой акустической природы, поэтому одни из них отличаются более широким динамическим диапазоном, другие – более узким. Большими динамическими возможностями обладают медные духовые инструменты. Выразительными динамическими возможностями обладают кларнет и флейта. Вместе с солистом концертмейстер постигает различные динамические задачи, а также динамику, как средство художественной выразительности. Атакой принято называть самое начало звукоизвлечения. Она занимает незначительную для

слуха почти неуловимую часть длительности - порядка сотых долей секунды. При аккомпанементе духовым инструментам нужно слышать также моменты взятия дыхания. Оговариваются моменты взятия дыхания внутри мелодической линии. Особенное внимание уделяется темпу, учитывается возможности технические исполнителя, нельзя брать слишком быстрый темп, чтобы хватило дыхания, но и нежелательно очень медленно, так как исполнитель будет задыхаться. Очень важно найти удобный темп для исполнителя, особенно если начинает концертмейстер.

В основе обучения молодых исполнителей – духовиков лежит воспитание музыканта в глубоком и всестороннем понимании этого слова. Обучающиеся и преподаватели отделения инструментального исполнительства принимают активное участие в многочисленных концертных мероприятиях. Наверное, по этой причине концертмейстер постоянно находится в состоянии концертной готовности. Пианист в ансамбле духовых инструментов – равноправный участник всего музыкального действия. К слову сказать, и репертуар, изучаемый учащимися отделения инструментального исполнительства, отличается по содержанию.Большое место в программе подготовки специалиста - духовика занимают произведения эстрадного и джазового направления. А эта музыка сложнейших ритмических сочетаний. Именно, в классе духовых инструментов, необходимы такие навыки творческого музицирования, как транспонирование и подбор по слуху. Концертмейстер также должен владеть отличной фортепианной техникой, набором специфических фортепианных приемов. Основное качество, которое выработано со временем – это умение «держать» темп и метроритм. Жить живым ритмом произведения исключительно важно, так как ритм в эстрадно-джазовой музыке является мощным средством музыкальной выразительности. В классе духовых инструментов нужно учитывать моменты взятия дыхания, то есть постоянно воспитывать чувство единения с солистом.

И, в конечном счете, нужно всегда понимать функции своей партии в ансамбле, уметь играть ярко, но не противоречить солирующему инструменту, быть и ведомым и ведущим, держать баланс звучания и по вертикали и по горизонтали.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Внимание концертмейстера - это внимание совершенно особого рода. Оно многоплоскостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и быть внимательным к главному действующему лицу, то есть солисту. В каждый момент исполнения важно, что и как делают пальцы, как используется педаль, слуховое внимание занято звуковым балансом (которое является основой основ ансамблевого музицирования). Ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

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.

Работа концертмейстера многогранна. Она заключает в себе как творческую, так и педагогическую деятельность. Специфика работы концертмейстера в классе деревянных духовых инструментов требует от него особого универсализма, мобильности. В заключении хочется сказать, концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности. За редким исключением она не приносит внешнего успеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он зачастую остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива. Но без профессионального концертмейстера не может быть грамотного, хорошего исполнения произведения. Концертмейстер – пианист является фигурой незаменимой, важнейшим компонентом музыкально-исполнительского процесса. Одним словом, чуткое аккомпанирование требует хорошей, музыкальной души, наделенной разумом и доброй волей. Искусство аккомпанемента требует от концертмейстера широкой эрудиции, глубокой эмоциональности и высокого художественно-технического мастерства. Концертмейстер должен ясно осознавать свою миссию проводника музыкальной культуры, воспитателя вкуса, кругозора студентов.

Концертмейстер:
Кузина Л.И.