Работа концертмейстера с маленьким вокалистом. Творческий союз.
Казанцева Е.В.

МАУДО «Детская музыкальная школа №1»

 Первым помощником преподавателя, как в профессиональной, так и воспитательной работе является концертмейстер, в деятельности которого объединяются педагогические, творческие и психологические функции. Их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях. В своей работе концертмейстер проводит индивидуальную работу с обучающимися, в ходе которых формирует исполнительские навыки, развивает художественный вкус, повышает эрудицию, воспитывает творческую индивидуальность. Одной из важнейших задач концертмейстерской деятельности является создание целостного художественного образа. Пианист должен уметь мобилизовать все свои умения и навыки на раскрытие авторского замысла, найти выразительные исполнительские средства, создать трактовку произведения, наладить хороший ансамбль с исполнителем или творческим коллективом. Деятельность пианиста также требует от пианиста применения многосторонних знаний гармонии, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики и методики. Все эти основы профессионального мастерства известны каждому концертмейстеру. Однако, аккомпанирование солисту-инструменталисту существенно отличается от концертмейстерской деятельности пианиста в классе вокала.

 Рассмотрим некоторые особенности. Концертмейстеру, работающему в классе вокала необходимо провести большую предварительную работу, чтобы воплотить в исполнении художественный замысел композитора, а именно: выявить эмоционально-смысловое содержание сочинения, определить трудности, которые могут возникнуть при его разучивании, составить исполнительский план, а также на материале изучаемого произведения подобрать упражнения и распевки для солиста. Концертмейстеру следует тщательным образом проанализировать сочинение – это поможет создать объективную исполнительскую трактовку и достаточно хорошо развить представление о художественном содержании даже хорошо знакомого произведения. [1]

 Е.Кубанцева выделяет несколько этапов работы концертмейстера над аккомпанементом вокального произведения:

* Предварительно зрительное прочтение нотного текста. Музыкально-слуховое представление.
* Первоначальный анализ произведения, проигрывание целиком – с совмещением вокальной и фортепианной партий.
* Ознакомление с данными творческого пути композитора, его стиле, о жанрах, в которых он работал.
* Выявление стилистических особенностей сочинения.
* Отработка на фортепиано эпизодов с различными элементами трудностей.
* Выучивание своей партии и партии солиста.
* Анализ вокальных трудностей.
* Постижение художественного образа сочинения. Составление исполнительского плана.
* Правильное определение темпа. Нахождение исполнительских средств, создание представления о динамических нюансах.
* Проработка и отшлифовка деталей.
* Репетиционный процесс в ансамбле с солистом.
* Воплощение вокально-исполнительского замысла в концертном исполнении. [2]

 Разрабатывая свой исполнительский план, концертмейстер руководствуется не только авторскими указаниями, но и пожеланиями солиста. Для большей эффективности этой работы, концертмейстеру следует четко понимать музыкальную форму и язык произведения.

 После определения художественного замысла произведения, поэтических и музыкальных средств, использованных автором сочинения, нужно продумать приемы, при помощи которых замысел произведения можно воплотить при исполнении. При первом исполнении сочинения на фортепиано, пианист должен увлечь и заинтересовать вокалиста. Поэтому следует точно передать авторский текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации, штрихи, цезуры, агогику. Наряду с общеизвестными исполнительскими приемами, нужно определить и чисто вокальные способы, такие как: вибрато, дыхание, выразительная дикция. В процессе работы с солистом концертмейстеру необходимо преодолеть пианистические, вокальные, ритмические, дикционные и другие технические трудности, для того чтобы добиться воплощения авторского замысла.

 Для решения вышеперечисленных задач, концертмейстер должен знать основы вокального искусства: по постановке голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; должен быть музыкально и психологически чутким, гибким, чтобы при необходимости уметь быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где необходимо, темп, настроение, характер, а в случае надобности – незаметно подыграть мелодию. Специфика концертмейстерской работы на занятиях с юными музыкантами требует от концертмейстера мобильного, гибкого отношения к исполняемой фактуре, умением пользоваться ее удобными вариантами, аранжировкой.

 Одной из серьезных проблем при разучивании текста является ритмическая сторона текста. Начинающий певец еще недостаточно осознает, что ритмическая ясность определяет характер произведения. Воспринимая мелодию на слух, певец приблизительно поет трудные для него места. Концертмейстеру необходимо отучать от небрежного отношения к ритму и тексту, обратив внимание на художественную сторону этого момента. Если ученик не сразу воспринимает ритмический рисунок, уместно прохлопать, простучать или продирижировать неподдающиеся куски.

 Концертмейстер также должен следить за выполнением данных педагогом установок правильного, не поверхностного дыхания, кроме того, идет работа над протяженностью гласных. Солист должен пропеть гласную до последнего момента, а примыкающую к ней согласную относить мысленно к следующей гласной, тогда все слоги будут начинаться с согласной, но не кончаться ими. Необходимо стремиться к логическим точкам опоры, объединять звуки, вести их к более важным в смысловом отношении нотам и словам.

 В работе с учеником важным средством общения концертмейстера с вокалистом является слово. Общение позволяет ему раскрыть художественную идею произведения, пояснить свои намерения и вызвать у ученика соответствующую ассоциацию. Для эффективного осуществления этой работы концертмейстеру следует уметь доходчиво и грамотно излагать свои мысли, четко формулировать свои требования и точно передавать свой творческий замысел.

 В обязанности концертмейстера вокального класса входит не только непосредственное аккомпанирование солисту. Концертмейстер вокального класса должен обладать комплексом профессиональных качеств: читать с листа, транспонировать, уметь следить за вокальной строчкой, исполнять ее вместе с фактурой аккомпанемента, в процессе разучивания произведения или для показа произведения солисту, обладать знаниями основ вокала. Все это навыки приходят с опытом работы, и зависят от гибкости, мобильности, умением приспосабливаться к новым задачам. Е.Шендерович при всей значимости специфических навыков профессии, на первое место ставят быстроту реакции, обеспечении удобства солиста, способность «быть «музыкальным лоцманом» - уметь провести «исполнительский корабль» сквозь все возможные рифы» [3]

Список использованной литературы:

1. Виноградов Г.П. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца. Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М.; Музыка, 1988
2. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. М.; Издательский центр «Академия», 2002
3. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. М.; Музыка, 1996