УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА ИСКУССТВ № 6 Г. ДОНЕЦКА»

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ КЛАССЕ

Методическая разработка концертмейстера высшей категории преподавателя фортепиано

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школы искусств № 6 г. Донецка»

Киреевой Виктории Георгиевны

Донецк - 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

Введение	3
Основная часть Специфика работы концертмейстера в хоровом классе 1. Функции и задачи концертмейстера в хоровом классе 1. Определение «концертмейстер» 2. Функции (задачи) концертмейстера хора	4 4 4 4
1. Специфические черты работы концертмейстера хора 1. Требования к специальным умениям и навыкам концертмейстера хора 2. Взаимодействие концертмейстера с хормейстером 3. Навык чтения с листа 4. Работа с фортепианной фактурой 5. Навык транспонирования 6. Качество исполнения фортепианной партии 7. Соблюдение звукового баланса 8. Замена преподавателя-хормейстера на уроке	6 6 7 8 8 9 9 10 10
Заключение	11
Список используемой литературы	13

Введение

Концертмейстер – представитель одной из самых распространенных музыкальных профессий. Концертмейстерское искусство требует особого призвания, высокого музыкального мастерства, художественной культуры. Специфика работы концертмейстера в инструментальном, вокальном, хоровом классе значительно отличается. Данный методический доклад посвящён рассмотрению особенностей работы концертмейстера в хоровом классе, в чём и заключается актуальность избранной темы.

Особенностям концертмейстерского искусства посвящено достаточно много трудов, среди них работы: Дж. Мурa, Е. Шендерoвича, С. Савари, Л. Живова, Н. Крючкова, А. Люблинского, Т. Молчановой, В. Васиной-Гроссман, С. Лидской, М. Смирнoва, О. Обухoвой, И. Поляна, Н. Скоробогатько и многих других. Несмотря на многочисленный список перечисленных авторов, видится полезным обращение к указанной теме.

Цель данной работы – выявить специфические особенностей деятельности концертмейстера в хоровом классе, опираясь на собственный опыт работы.

Задачи:

1. Описать функции (задачи) концертмейстера хора.

2. Привести список необходимых умений и навыков концертмейстера хора.

3. Рассмотреть специфические черты работы концертмейстера хора, включающие: взаимодействие дирижёра с концертмейстером, навыки чтения с листа и транспонирования, работу с фортепианной фактурой, соблюдение звукового баланса, проведение (замену) уроков.

Данный методический доклад рекомендуется для использования концертмейстерами детских музыкальных школ и школ искусств.

Основная часть

Специфика работы концертмейстера в хоровом классе

1. **Функции и задачи концертмейстера в хоровом классе**
   1. **Определение «концертмейстер»**

«Концертмейстер – пианист, помогающий исполнителям (певцам или инструменталистам) разучивать их партии и аккомпанирующий им в концертах» [9, с.116].

Концертмейстер хора – это пианист, аккомпанирующий хоровому коллективу на репетициях и концертах, осуществляющихся под руководством дирижёра, а также, при необходимости, помогающий солистам и группам хора разучивать партии в процессе работы над репертуаром.

* 1. **Функции (задачи) концертмейстера хора**

В настоящее время фигура концертмейстера – пианиста – неотъемлемая часть в хоровом классе детской школы искусств. Функции, выполняемые концертмейстером – очень разнообразны. Значительная часть его работы – это собственно аккомпанемент, то есть музыкальное сопровождение произведений, исполняемых детским хором под руководством дирижера на уроках, концертах, конкурсах. Но этим обязанности концертмейстера в хоровом классе школы искусств далеко не ограничиваются. Концертмейстер совместно с преподавателем приобщает детей к миру музыкального искусства, помогает или выработать навыки и умения исполнения в ансамбле, развить свои музыкальные способности. Так же концертмейстер помогает в проведении учебных занятий, в организации хора на групповых и сводных репетициях.

Таким образом, можно выделить в работе концертмейстера в хоровом классе детской школы несколько функций (задач): творчески – исполнительские, педагогические и организационные. Для того чтобы стать хорошим концертмейстером, недостаточно иметь отличную технику или уметь быстро читать с листа. Важно понять, что хорошая техника – всего лишь отправная точка для создания музыки. Звук фортепиано должен сочетаться с голосами хора или звуком инструмента, динамика должна быть обдумана, выверена.

Концертмейстер, помогая коллективу, берёт на себя обязательства художественного исполнения произведения. Особенно это важно для концертмейстера, работающего с детьми. Ведь маленькие музыканты не всегда, в силу возраста и отсутствия опыта, могут во время выступления донести всю полноту задуманного в учебном классе.

Уместно упомянуть цитату русского пианиста Е. Шендеровича: «Солист – это парус, аккомпаниатор – руль; лишённая одного из этих компонентов, лодка потеряет ориентир и не причалит к желаемому берегу».

Важной составляющей работы концертмейстера является умение снять неконтролируемое волнение перед выступлением. Особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнителя, творческое вдохновение передаётся учащемуся и помогает ему обрести уверенность.

Работа с хором требует от концертмейстера и организаторских способностей. Работа в младшем или старшем хорах школьного возраста накладывает свой отпечаток. Младший возраст школьников предъявляет свои психологические требования, особое внимание к поведению на уроках. На сводных репетициях, концертах концертмейстер вместе с руководителем поддерживает дисциплину, помогает в рассаживании или выстраивании рядов.

1. **Специфические черты работы концертмейстера хора**
   1. **Требование к специальным умениям и навыкам**

концертмейстера хора

К профессиональным требованиям относятся виртуозное владение инструментом, развитый слух (звуковысотный и тембровый), чувство формы, быстрота реакции, беглое чтение с листа и транспонирование, основательное знакомство со специфическими особенностями вокального искусства, общемузыкальная эрудиция, богатое воображение и, конечно же, артистизм. Кроме того, очень важны человеческие качества – гибкость в общении, коммуникабельность, чуткость к партнеру, оптимальное сочетание волевых качеств, инициативности с уступчивостью, умением быть незаметным, «находиться в тени».

Кратко перечислим необходимые знания и навыки, которые также можно обозначить, как специфические черты работы концертмейстера в хоровом классе:

- умение читать с листа фортепианную партию любой сложности;

- умение анализа строения музыкальной формы произведения в целом, включая анализ строф поэтического текста;

- владение навыками игры в ансамбле;

- умение транспонировать в пределах кварты текста средней трудности;

- умение читать и транспонировать на полтона и тон вверх и вниз четырехголосные хоровые партитуры;

- знание основных дирижерских жестов и приемов;

- знание основ вокала: постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки;

- умение быстрo пoдoбрать сопровождение к мелодии, а также проигрыши и вступления при отсутствии выписанного аккомпанемента;

- знание истории музыкальной культуры для верного отображения стиля и образного строя исполняемых произведений;

- помощь дирижёру в распевании участников хора;

- знакомство с новыми произведениями, нотами;

- прослушивание различных исполнений произведений, сравнивание интерпретаций;

- помощь дирижёру при подборе репертуара;

- замена на уроках преподавателя (при необходимости).

Остановимся более детально на некоторых перечисленных специфических особенностях деятельности концертмейстера в хоровом классе.

* 1. **Взаимодействие концертмейстера с хормейстером**

Во первых, аккомпанирование хору отличается от аккомпанирования солистам присутствием дирижёра-хормейстера. Концертмейстеру необходимо постоянно следить за жестами дирижёра во время исполнения, поэтому он обязан знать основы дирижёрской техники (понятие «ауфтакта», «точки», «снятие звука», жесты, изображающие штрихи и оттенки, дирижёрские сетки соответствующие простым и сложным размерам). В целом это называется способностью концертмейстера понимать дирижёрские жесты и намерения. Важную роль играет музыкальная чуткость, быстрая реакция, включающая умение слушать и видеть партнёра при совместном исполнении, т.е. интуиция.

Контакт хормейстера и концертмейстера – очень важный фактор в полноценном звучании хора. Зачастую, работая долго с одним хормейстером, концертмейстер понимает его с «полвзмаха» и «полувзгляда». Смена по какой – либо причине привычного концертмейстера может стать для хора сложным периодом.

Концертмейстер хора должен наладить особую духовную связь с хормейстером и всецело разделить с ним ответственность за те или иные аспекты интерпретации. Концертмейстеру необходимо предощущать движение, в котором исполняется произведение, еще до первого ауфтакта дирижера. Стремление объединиться в творческих устремлениях с партнером, будь то вокалист, дирижер или хоровой ансамбль, одно из главных условий успешного ансамбля. По мнению Е. Шендеровича, «удобство, которое обеспечивает солисту чуткий партнёр-аккомпаниатор, обладающий большим ансамблевым опытом, – это основное условие для работы [...] главное из всех составляющих качеств профессии концертмейстера».

* 1. **Навык чтения с листа**

Работая концертмейстером в хоровом классе пианист постоянно знакомится с новыми произведениями. Концертмейстеру необходимо иметь хорошие навыки чтения с листа.

Концертмейстер хора имеет дело с различными видами нотного текста: для хора a capella, для хора с фортепианной партией, для хора с выписанными гармониями для партии сопровождения.

Аккомпанемент с листа представляет собой еще более сложное действие, чем чтение с листа сольных произведений. Ведь возникают задачи ансамблевого характера.

У концертмейстера хора под контролем находится партия фортепиано, хора и строчка текста. При чтении с листа музыкального сочинения очень важны навыки упрощения композиторского текста и отбор самого главного. На этапах разучивания репертуара иногда по просьбе дирижёра нужно показывать звучание отдельных фрагментов, проигрывая все или отдельные голоса хоровой партитуры. Здесь не обойтись без навыков беглого чтения с листа, умений быстро ориентироваться в нотном тексте, совмещать хоровую партитуру с аккомпанементом в исполняемом произведении, способности охвата как вокального текста, так и фортепианных событий, их единении на пути формирования целостного музыкального образа. Важно внимание к поэтическому ряду, роль «поэтического воображения» концертмейстера. Нередко именно партия фортепиано становится носителем изобразительной образности произведения.

* 1. **Работа с фортепианной фактурой**

В репертуар детского хора входят классические, джазовые произведения, переложения, отрывки из опер, популярные песни из кинофильмов и народная музыка, а также приходиться работать с цифровками. Концертмейстер хора должен уметь адаптировать нотный текст, отредактировать для себя неудобный аккомпанемент, найти удобную фактуру и сделать гармонизацию мелодии, придумать вступление и окончание, если это необходимо, импровизировать сопровождение. Нередко в куплетных песнях требуется варьирование фактуры, динамическое развитие к смысловой кульминации, все это должен уметь концертмейстер. Для концертмейстера хора требуется хорошо развитый гармонический слух, умение воспринимать и оценивать логику гармонического развития.

На этапе разучивания произведения концертмейстера часто просят подыграть партию хора, что помогает младшим учащимся подстроить голос к мелодии, помогая таким образом отрабатывать навык чистого унисона. От концертмейстера при выполнении данного поручения требуется умение совместить вокальную партию с фортепианной, при этом важно сохранение гармонического каркаса.

* 1. **Навык транспонирования**

Также в работе любого концертмейстера, отмечают обязательное умение транспонировать. Транспорт до двух – трех полутонов вверх или вниз часто применяется на занятиях младшего хора для поиска удобной для детских голосов тесситуры. Полезно постоянно упражняться для развития такого навыка, играть несложные пьесы во всех тональностях, варьировать фактуру, нарабатывать аппликатурные позиции. Часто хормейстер с хором подробно работает над классическим произведением с развитым сопровождением в тональности, отличающейся от исходной на несколько полутонов. В таком случае концертмейстер может переписать всю партитуру в новой тональности или набрать сопровождение в нотном редакторе, и целенаправленно проучить аппликатуру в случае необходимости.

* 1. **Качество исполнения фортепианной партии**

Качественная игра концертмейстера должна звучать на любом этапе разучивания произведения (показ, разбор по партиям, отработка в классе, предконцертная работа, выступления на концерте).

Именно от мастерства и умения концертмейстера зависит точность воссоздания композиторского замысла.

При первом исполнении хорового сочинения на фортепиано пианист должен увлечь и заинтересовать хористов.

* 1. **Соблюдение звукового баланса**

Дирижёр устанавливает концертный баланс на репетициях и корректирует уровень звука. Концертмейстер должен удержать в памяти звуковую картину и воспроизвести её на концерте. В повседневной учебной работе динамика игры концертмейстера может меняться в широком диапазоне. Когда небольшая группа детей разучивает партию, фортепиано не должно заглушать детские голоса, давая всё же ощутимо слышимую поддержку. Особенно тихо, аккуратно и при этом внятно приходится играть при индивидуальной работе с детьми на групповых занятиях. Для небольшой группы концертмейстер играет более прозрачную фактуру, сокращает удвоения баса, упрощает объёмные аккорды.

Концертмейстер, работающий с хором, должен учитывать, что любой хоровой коллектив обладает возможностями, намного превосходящими возможности одного певца и по динамике, и по гармонической насыщенности, а потому и игра концертмейстера должна быть значительно более рельефной и эмоционально насыщенной.

* 1. **Замена преподавателя-хормейстера на уроке**

В ходе учебного процесса могут возникать ситуации, когда дирижёр, при его отсутствии, поручает концертмейстеру проводить занятия с группами хора, проверить знание партий и слов. Проведение концертмейстером занятий требует от него знания хоровых партий. Концертмейстер, работая с хором, постоянно вникает в учебный процесс, во все пожелания преподавателя и при самостоятельном проведении урока, также старается их воплотить.

Заключение

Для успешной работы в хоровом классе необходим прочный налаженный творческий контакт руководителя хора и концертмейстера. В творческой работе концертмейстер должен понимать и принимать, ценить художественную позицию руководителя, принимать его трактовку репертуара, понимать и чувствовать комплекс дирижёрских жестов. Концертмейстер берёт на себя ответственность за практическое воплощение творческого замысла дирижёра-хормейстера и вносит очень большой вклад в звучание детского хорового коллектива.

В деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические и творческие функции. Мастерство концертмейстера хора глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально- исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей вокально-хорового звучания, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста умения работать с различными видами текстов, применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики – в их взаимосвязях. Для руководителя хора концертмейстер – правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник. Для участников хора концертмейстер – помощники друг, наставник и педагог. Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении нужных художественных результатов при совместной работе с хоровым коллективом, в собственном музыкальном совершенствовании.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие 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. Специфика работы концертмейстера хора требует от него особого универсализма, мобильности. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности

Подводя итоги, отметим, что задачи концертмейстера сложны и разнообразны. Концертмейстеру важно всегда быть в исполнительско-творческой форме, доброжелательно и добросовестно заниматься с учениками. Стать хорошим хоровым концертмейстером может тот, кто понимает сложность и многообразие этой профессии и по-настоящему любит хоровое искусство.

Список используемой литературы

1. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента. Сб. науч. трудов «О мастерстве ансамблиста». – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.

2. Готлиб А. Заметки о чтении с листа. – М.: Сов.музыка, 1958.

3. Казюханова Г. В. Работа концертмейстера младшего хора. Ульяновск, 2021. [Электронный ресурс] // prodlenka.org: Образовательный портал «Продленка». СПб. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/462873-rabota-koncertmejstera-mladshego-hora> (дата обращения 20.11.2023).

4. Князькова И. В. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе. Гвардейск, 2021. [Электронный ресурс] // педпроект.рф: «Академия педагогических проектов Российской Федерации». М. URL: <https://xn--d1abbusdciv.xn--p1ai/> (дата обращения 20.11.2023).

5. Крутилова К. И. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе. Тверь, 2022. [Электронный ресурс] // art-talant.org: арт-талант АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА. СПб. URL: <https://www.art-talant.org/publikacii/68608-osobennosti-raboty-koncertmeystera-v-horovom-klasse> (дата обращения 20.11.2023).

6. Кубанцева Е. И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера. Сб. «Музыка в школе». №4, 2001.– С. 52-55.

7. Кубанцева Е. И. Процесс учебой работы концертмейстера с солистом и хором. Сб. «Музыка в школе». №5, 2001.– С. 72-75.

8. Курист С. Ю. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе. п. Веселый, 2018. [Электронный ресурс] // prodlenka.org: Образовательный портал «Продленка». СПб. <https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/331051-osobennosti-raboty-koncertmejstera-v-horovom-> (дата обращения 20.11.2023).

9. Музыкальный энциклопедический словарь / гл. редактор Г. В. Келдыш.– М. : Большая советская энциклопедия, 1959.

10. Скоринова В. Л. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе. Тула. [Электронный ресурс] // predmetnik.ru: Предметник. Международный педагогический журнал. М. URL: <https://www.predmetnik.ru/categories/4/articles/1097> (дата обращения 20.11.2023).

11. Терентьева М. Е. Особенности работы концертмейстера в хоровом классе. Волжск, 2023. [Электронный ресурс] // viktory-art.ru: Международный центр поддержки творчества и талантов «ARTVIKTORY». М. URL: <https://victory-art.ru/osobennosti-raboty-konczertmejstera-v-horovom-klasse/> (дата обращения 20.11.2023).

12. Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. –М.: Музыка, 1996.