

Роль концертмейстера в сопровождении творческих коллективов

«Учитель не делает карьеры. Он приходит в школу учителем и уходит в том же звании, разве что прибавляя слово пенсионер. Это слова Симона Соловейчика (публицист, теоретик педагогики). О концертмейстере можно сказать то же самое, мы приходим на эту работу молодыми и остаемся на всю жизнь концертмейстерами.

Многим кажется, что сесть подыграть может любой, едва обученный музыке человек и даже не обязательно пианист. Это глубокое заблуждение, обесценивающее профессию концертмейстера, свойственное далеким от музыки людям. Непрофессионализм концертмейстера не только снижает качество ежедневных занятий, но и делает жалким результат работы всего коллектива. Концертмейстер в детском хоровом коллективе не может быть случайным и посторонним человеком, слабо вовлеченным в процесс занятий, играющим в нужный момент, а в остальное время читающим газету. Концертмейстер - не «обслуживающий персонал», а «заинтересованное лицо», он является педагогом по образованию. В концертмейстерской работе педагогические функции проявляются в первую очередь в том, что пианист исполняет на высоком уровне музыкальный материал, с которым соприкасаются дети и оставляет глубокие впечатления в детском сознании. Воспитательная роль концертмейстера не всегда видна, она более всего выражается в его внимательном, заинтересованном поведении, включенности в происходящую работу и готовности сделать все возможное для успеха общего дела.

Концертмейстеру приходится преодолевать противоречия, возникающие между его собственным пониманием авторского содержания и трактовкой партнера, с тем, чтобы воплотить чужой замысел. Пианисту приходится ломать собственный стереотип, отодвигать собственное мнение и принимать чужое, на что готовы немногие. **Чуткость** пианиста всегда оценивается партнерами, хотя об этом никогда не говорят вслух, но без поддержки

концертмейстера не может быть осуществлено ни одно художественное намерение. И когда происходит слияние двух художественных намерений, тогда и возникает чудо искусства, которое можно именовать подлинным ансамблем. Чтобы произошло это чудо, пианисту требуется развить в себе важнейшее для концертмейстера качество – предвидение, а точнее – **предслышание**. Деятельность концертмейстера представляет собой работу в ансамбле, и чтобы быть успешным, концертмейстеру необходимо **чувство ансамбля**. Это ценное качество встречается у музыкантов не часто и достаточно долго воспитывается. Ансамбль является феноменом личностного общения и взаимодействия участников посредством совместного эмоционального переживания и интеллектуального осмысления музыкальных произведений. Конечно, концертмейстер работает с нотами и должен уметь их легко читать. Но бывают ситуации, когда ноты схематичны, условны, бедны по фактуре и средствам выразительности, и их нужно разнообразить в соответствии с исполнительскими, художественными задачами коллектива; или ноты отсутствуют, и по аудиозаписи нужно создать свою аранжировку. Практика показывает, что концертмейстерская аранжировка необходима в хоровой работе, многие дирижеры ставят такие задачи концертмейстерам и ценят только тех, кто способен их выполнять. В современных условиях концертмейстеру помогает использование компьютерных программ для набора и редактирования нотных текстов. Но это всего лишь техническое подспорье, не заменяющее необходимые качества нашей профессии.

ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района дает возможность специалисту-концертмейстеру проявить себя в разных жанрах. Например, такая возможность имеется в хоровой студии «Камертон», при сопровождении занятий по вокалу. Этот предмет очень востребован в хоровой студии, занятия посещает большое количество детей, соответственно, вокальный репертуар, который концертмейстеру требуется освоить, свободно и красиво

играть, весьма обширен. Без хорошей домашней подготовки уверенно себя чувствовать концертмейстер вряд ли сможет. Концертмейстер, работающий на вокале, обязан знать специфику вокальной работы с детьми, их возрастные и психологические особенности. Концертмейстер обязан быть в курсе педагогических приемов, применяемых его руководителем, и в случае его отсутствия, без потерь для учебного процесса, его заменить иногда.

Конечно, концертмейстер работает с нотами и должен уметь их легко читать. Но бывают ситуации, когда ноты схематичны, условны, бедны по фактуре и средствам выразительности, и их нужно разнообразить в соответствии с исполнительскими, художественными задачами коллектива; или ноты отсутствуют, и по аудиозаписи нужно создать новую аранжировку. И тогда идут в ход все профессиональные навыки и опыт музыканта. Иногда педагог выбирает произведения, в которых отсутствует развернутое сопровождение. В таких случаях мне также ставится задача создания своей аранжировки. Требуется обогащение фактуры сопровождения с целью наиболее яркого художественного воплощения музыкального образа. Для этого необходимо осмысление своего музыкального опыта и применение композиторских приемов. Обычно такие аранжировки создаются не быстро, приходится перепробовать многие варианты и согласовать результат с педагогом по вокалу. И только после этого можно обратиться к программе Sibelius и оформить конечный результат. Индивидуальные вокальные данные детей требуют точного выбора тональности для каждого учащегося. По этой причине, а так же из-за огромного количества репертуара, постоянно приходится пользоваться компьютерной программой Sibelius для транспонирования музыки. В современных условиях концертмейстеру помогает использование компьютерных программ для набора и редактирования нотных текстов. Но это всего лишь техническое подспорье, не заменяющее необходимые качества нашей профессии. Хочу заметить, что осваивая программу Sibelius, сделал вывод, что это не волшебная палочка

для концертмейстера, а довольно трудоёмкое и кропотливое занятие, но оно позволяет мне набирать тексты своих аранжировок сразу в печатном, удобном для работы виде. И поскольку ученики класса вокала С.А. Докучаевой активно участвуют в разноуровневых вокальных конкурсах, концертмейстеру расслабляться не приходится.

В нашем Дворце существует немало возможностей применения для концертмейстеров. Так, в коллективе «Театрон» своя специфика концертмейстерской работы. В театральном коллективе обучают основам сценического движения, воплощению различных сценических образов. Для учебных задач, разнообразных театральных этюдов необходимо огромное количество музыкальных примеров. С годами педагог меняет образную тематику, и приходится постоянно быть в поиске новой музыки для сопровождения все новых театральных развивающих заданий. Я ориентируюсь на современный музыкальный материал, которого нет в нотах. Приходится импровизировать и использовать интернет-ресурсы. В «Театроне» приходится не только играть на фортепиано, но и делать работу, присущую для звукооператора и ассистента режиссера: озвучивать спектакли при помощи аппаратуры. Можно сказать, что приходится осваивать новую деятельность.

Поскольку я также работаю концертмейстером в дошкольном хоре «Малышок» у педагога Докучаевой С.А., хочу несколько слов сказать о работе с маленькими детьми. Занимаясь с малышами, педагоги несут значительно больше ответственности потому, что дошкольники не столь самостоятельны, как школьники, и даже в туалет их нельзя просто отпустить, их нужно везде сопровождать, начиная от гардероба. Специфика занятий с дошкольниками заключается в том, что любая учебная работа обязательно проводится в форме игры. На таком занятии различные задания быстро меняются, потому что дети не могут долго удерживать свое внимание на одном виде деятельности. На одно задание приходится примерно пять-семь

минут. Почти все задания оформляются концертмейстером (разнообразной музыки должно быть большое количество). И все то, что не относится к игре на фортепиано - стихи для пальчиковых упражнений, скороговорки, танцевальные движения и все прочее концертмейстер также обязан хорошо знать. Трудность работы с малышами еще и в том, что детей дошкольного возраста бесполезно призывать к дисциплине на занятии, их можно только занять и заинтересовать совместной игровой деятельностью. И ещё следует заметить (из собственного опыта), что даже в пять лет ребенок хорошо отличает, хорошо или плохо играют концертмейстеры и поэтому концертмейстеру приходится тщательно следить за качеством своей игры. Практика показывает, что концертмейстерская аранжировка необходима в хоровой работе, как в дошкольном хоре, так и в любом другом, и многие дирижеры ставят такие задачи концертмейстерам и ценят только тех, кто способен их выполнять.

Профессия концертмейстера, сложная, творческая, для многих непонятная и не всегда оцененная по достоинству, подходит скорее для тех музыкантов, которых не беспокоит, что их труд всегда остается «в тени», их вклад растворяется в общем результате всего коллектива.

Мне наш Дворец видится Дворцом возможностей, которые открываются для множества детей, проходящих сюда, в том числе и для меня Дворец открыл возможность выбрать профессию, дал путевку в жизнь и стал моей судьбой.