Москвы «ДМШ им. А.Д. Артоболевской»

Методическая статья

«Талант концертмейстера-пианиста ДМШ и ДШИ в работе

со струнно-смычковым ансамблем»

Концертмейстер Добрецов А. В.

г. Москва 2020г

Одна из самых распространённых профессий у пианистов является концертмейстер. Квалифицированный концертмейстер-пианист востребован во все времена. Он востребован на концертной эстраде, в СУЗах и ВУЗах, а также ДМШ и ДШИ. Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной сферах обострили потребность общества в одарённых, творческих людях, способных отвечать на вызовы нового времени и воспитывать творческих и всесторонне развитых личностей. Концертмейстер и юный солист это творческий союз двух людей объединённых общими идеями и замыслами. Не каждому пианисту дано быть концертмейстером. Само искусство концертмейстера требует наличия профессионального мастерства, призвания и культуры исполнения. Специфика работы концертмейстера-пианиста в современной ДМШ и ДШИ состоит в том, что ему приходится сотрудничать с представителями разных музыкальных специальностей, знать особенности игры других музыкальных инструментов, и в этом смысле он должен быть «универсальным» музыкантом, следуя лучшим традициям исполнительского искусства. В сфере его работы большой и разнообразный репертуар, и поэтому концертмейстер-пианист должен бегло читать с листа, транспонировать нотный текст, разбираться в клавирах и быть эрудированным во всём.

Работа концертмейстера-пианиста ДМШ и ДШИ со струнно-смычковым ансамблем это ещё одна из сфер его мастерства и ознакомления учащихся с прекрасным и волшебным миром музыки. На репетициях вместе с руководителем струнно-смычкового ансамбля создаётся творческая атмосфера и всё это, в дальнейшем, предполагает активное участие детей в учебном процессе. На этих занятиях юные музыканты получают радость и удовольствие от совместной игры, а это является залогом интереса к посещению репетиций и совместных выступлений. Ведь каждый ученик становится участником ансамбля и это не зависит от уровня образования и способностей на данный момент обучения. И всё вместе способствует психологической раскованности, свободе владения инструментом и дружелюбной атмосфере в ансамбле.

Общие цели и задачи в процессе коллективной творческой деятельности определяют особое место ансамблевой игры в воспитании юного скрипача, альта и виолончелиста, а впоследствии возможно и знаменитого артиста- исполнителя. Также исполнение в струнно-смычковом ансамбле дисциплинирует, воспитывает ответственность за общее дело и взаимопонимание, взаимоуважение. В процессе репетиций вырабатывается умение концентрировать внимание на ритме, темпе, динамике исполняемого произведения, преодолении возникающих трудностей, на достижении поставленной исполнительской задачи, воплощении художественного замысла, где также помогает концертмейстер-пианист.

Работая со струнно-смычковым ансамблем, концертмейстер-пианист обращает внимание на следующие моменты: точность воспроизведения учениками звукового и высотного рисунка мелодии; согласованность штрихов и фразировки; синхронность звучания, т.е. единство темпа и ритма; сбалансированное звучание, т.е. динамическое единство; интерпретационное единение всего ансамбля. Задача концертмейстера-пианиста ДМШ и ДШИ совместно с педагогом-руководителем подготовить струнно-смычковый ансамбль к концертному выступлению. Это сложный и трудоёмкий процесс. В отличие от уроков по специальности, где ученик уже научился слышать себя и концертмейстера, на репетициях струнно-смычкового ансамбля юные музыканты должны научиться в унисон играть по партиям, т.е. уметь слышать не только себя, но и тех, кто рядом. Ещё он должен слышать концертмейстера-пианиста, который, выполняя свои задачи, является одновременно и участником ансамбля. Во время репетиций ансамбля концертмейстер и руководитель ансамбля должны ознакомить учеников с композитором и эпохой, в которую оно создавалось, рассказать о стиле музыки данной эпохи, и требуемой манерой исполнения, о характере, а также темпе, форме и структуре произведения, которое им надо будет вынести на публику. Здесь на начальном этапе ознакомления с произведением, концертмейстер может применить ИКТ. На репетициях разбирают тональность, гармонию, разделение на мотивы, фразы, предложения и периоды.

В самом начале работы над произведением, на стадии разбора по партиям, в обязанности концертмейстера-пианиста входят репетиции с учащимися по струнным группам. И здесь возникает несколько проблемных моментов, с которыми сталкиваются практически все учащиеся. Это проблема фразировки, умение найти кульминационную точку и умение к ней подойти и также уйти, т.е. контролировать, или «сфилировать» звук. Если не решить эту проблему «филировки» звука на стадии разучивания, то в дальнейшем, на репетициях всего ансамбля, возникнет проблема целостного звучания и «филирования» звука на концах фраз, и эту проблему тогда будет решать гораздо сложнее. Сначала партия разбирается, исполняется фрагментарно, с некоторыми учениками это занимает немного времени, а некоторым это даётся нелегко. Затем подряд, от начала до конца репетиционно, повторяя до тех пор, пока не будет достигнуто единство исполнения. Концертмейстер-пианист должен внимательно слушать партии всех инструментов и стараться исполнять в своей игре их штриховые особенности, и конечно здесь тоже есть свои нюансы.

Целостность и законченность исполнения в ансамбле зависит от темпа и ритма. У юных музыкантов это тоже создаёт некоторые трудности. Нарушение одномерности искажает художественный замысел произведения, а это просто не допустимо. Необходимо держать взятый темп, легко переключаться на новый, иметь «темповую память» для возвращения к первоначальному темпу. Концертмейстер-пианист в струнно-смычковом ансамбле выполняет функцию дирижера. Он не только аккомпанирует, но и ведет за собой, направляя общее движение всего ансамбля. Существенно влияют на одномерность или синхронность в ансамбле фактурные трудности в партии учеников, а это: двойные ноты, флажолет (своеобразный высокий звук, извлекаемый особым способом), длинные ноты и т.д. Специфика концертмейстера-пианиста состоит в том, что он в данное время не солирует, а является одним из участников струнно-смычкового ансамбля. Ему приходится приспосабливать свою интерпретацию и видение музыки к игре всего ансамбля, сохраняя при этом свою индивидуальность.

Соблюдение звукового баланса также влияет на исполнение динамической стороны юными музыкантами струнно-смычкового ансамбля. Концертмейстер-пианист должен уметь остаться «в тени ансамбля», соизмеряя свою игру со звуковыми и эмоциональными возможностями учеников, которые зависят от их музыкальности, и инструментах, на которых они играют, а так же технической оснащённостью концертного зала. В произведениях, где партия рояля является типично аккомпанирующей, участники струнно-смычкового ансамбля всегда играют ведущую роль, и наоборот, если основная мелодия звучит у фортепиано, концертмейстер-пианист выходит на первый план. Свои сольные вступления и проигрыши концертмейстер должен играть безупречно! Некоторые произведения строятся по принципу диалога, где оба партнера равноправны. В этом случае концертмейстеру надо развивать творческое воображение, чтобы «всколыхнуть» учеников ансамбля, добиваясь подобных красочных интересных решений. Ведь от внутреннего вдохновения и мастерского исполнения своей партии зависит творческое состояние юных исполнителей струнно-смычкового ансамбля, а для этого концертмейстеру-пианисту надо иметь чутьё педагога, свой шарм и такт в работе с учащимися. Совместная игра струнно-смычкового ансамбля и концертмейстера-пианиста это трудоёмкая работа, где финалом является общая цель, а все детали интерпретации исполняемых произведений являются плодом раздумий и творческой фантазии всех исполнителей ансамбля, которые реализуются их общими усилиями и многочасовыми репетициями. Свою работу я хочу закончить словами Д.Ф.Ойстраха, что «ансамблевая игра доставляет удовольствие не только слушателям, но в первую очередь и самим исполнителям, и должна сопровождать музыканта в течение всей его жизни».

Список литературы:

1. Брыкина Г. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуаром // Фортепиано. – 1999, № 2. – С. 14-15.
2. Воротной М.В. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в Вузе // Проблемы музыкального воспитания и педагогики: Сборник научных трудов / Науч. ред. Н.К. Терентьева. – СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – Вып. 2. – С. 66-70.
3. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. Сб. науч трудов. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 31-48.
4. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность // Музыка в школе. – 2001. - № 2. – С. 38-40.
5. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера // Музыка в школе. – 2001. - № 4. – С. 52- 55.
6. Мур Джеральд «Певец и аккомпаниатор» . - М.: Радуга, 1987 г. – 432 с.  
   О работе концертмейстера. – Сост. М.А.Смирнов. – М.: Музыка, 1974г.
7. Урываева С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов / Отв. ред. Т. Воронина. – Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986. – С. 84-91.
8. https://studbooks.net/1069844/kulturologiya/pedagogicheskaya\_sistema\_df\_oystraha