ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А.Д. Артоболевской»

Методическая статья

«Психологические особенности ансамблевого исполнительства

концертмейстера ДМШ и ДШИ»

Концертмейстер Добрецов А. В.

г. Москва 2020г

В современном динамично меняющемся мире задачи современных ДМШ и ДШИ многогранны. Основная из них - дать правильное эстетическое воспитание детям, всеми силами способствовать тому, чтобы вокруг созидалась нравственная и воспитывающая среда, и сформировать у детей целостное истинное мировоззрение, ибо в их руках будущее нашей страны. Поэтому роль концертмейстера ДМШ и ДШИ очень значима, именно от его нравственности, профессиональной и психологической компетентности очень многое зависит. Психологическая подготовка юного музыканта к сдаче экзамена и выступлению имеет такое же значение, как и профессионально-исполнительская деятельность в будущем. Иначе и быть не может, ведь именно с качественного образования начинается формирование культурного сообщества в том виде, в каком оно сложится через 10, 20, 30 лет. И от того, какие основы, образовательные и нравственные, будут заложены в этих детей сейчас, зависит и наше с вами будущее, и будущее следующих поколений. В советское время сформировалась трехуровневая модель подготовки творческих кадров (ДМШ - СПО - ВУЗ), признанная всем мировым профессиональным сообществом и ставшая основой исполнительского искусства. Хотя мы все понимаем, что по окончании ДМШ и ДШИ не все выпускники поступают в профессиональные СУЗы и ВУЗы.

Коллективное исполнение концертмейстера и ученика в ансамбле - это одна из самых доступных музыкальных форм для ознакомления учащихся с миром музыки. Сама атмосфера творчества, которая преобладает на занятиях специальности или репетициях ансамбля, предполагает активное участие детей в учебном процессе ДМШ и ДШИ. Концертмейстер ХХI века должен знать особенности игры многих музыкальных инструментов, разбираться в клавирах, быть превосходным музыкантом, следуя лучшим традициям концертмейстерского искусства и быть немного психологом.

Достаточно часто сравнивают концертмейстера-пианиста и пианиста-солиста, и ценность первого зачастую занижается, ставится под сомнение с точки зрения его исполнительского мастерства. Но это конечно заблуждение. Не каждый солист может выполнить работу аккомпанемента также профессионально, как это сделает концертмейстер. Работа пианиста-концертмейстера в ДМШ и ДШИ занимает важное место, т.к. она связана со всеми отделениями учебного заведения. Скажу как концертмейстер ДМШ, мы можем работать на всех отделениях. За исключением теоретических дисциплин. А это, оркестровые классы и классы народных инструментов, хоровые классы, эстрадного и вокального пения, классы хореографии, струнно-смычковые, театрального искусства и цирка. Вместе с учениками концертмейстер исполняет свою партию аккомпанемента в произведениях, написанных с сопровождением фортепиано, или выполняет роль аккомпанирующего инструмента, которая может заменить симфонический, камерный, духовой и народный оркестры. Блистательный концертмейстер и выдающийся педагог XX века Е.М.Шендерович в своей книге «В концертмейстерском классе: Размышления педагога» писал, что «специфика сольной и аккомпаниаторской деятельности столь различна, что нетрудно назвать многих солистов-пианистов, весьма крупных концертантов, почти не владеющих искусством аккомпанемента и наоборот, пианистов, прославившихся именно высоким мастерством и художественным уровнем аккомпанемента, однако абсолютно не проявивших себя в амплуа солиста». Как показал мой небольшой опыт работы концертмейстером, востребованность в квалифицированных концертмейстерах ДМШ и ДШИ высока. Из этого следует, что при высокой практической востребованности в квалифицированных концертмейстерах, да и просто концертмейстерах, имеет место неопределённость самого статуса этой непростой профессии. Иногда заменяя педагога по специальному предмету, концертмейстер совмещает педагогические функции и функции исполнителя. И это создаёт определённые сложности. В ансамблевой работе концертмейстер показывает профессиональное мастерство. Это мастерство состоит из творческой собранности и воли, беспрекословность интерпретационных и художественных требований. А так же, постоянное музыкальное совершенствование концертмейстера, как виртуозного пианиста обладающего интуицией и тактом. Ещё из одной из таких важных особенностей концертмейстера, является умение и готовность быть «вторым». Другое, не менее важная особенность - это точнейшее следование тексту. Динамика и текст, должны быть соблюдены самым точнейшим образом. Недопустимо в текстах, особенно классиков, написанных именно для фортепиано, переделывать оттенки, мелизмы и прочее. Хотя, некоторые педагоги специальности грешат этим и просят концертмейстера изменить оттенки. И здесь также требуется от концертмейстера психологический такт и соответствие авторскому нотному тексту. Концертмейстеру приходится подстраиваться к творческой манере руководителей ансамбля и оркестра, преподавателей специальности, в классах которых он работает.

Готовить будущего солиста, преподавателя, или концертмейстера к сцене надо с самого начала обучения. Это надо для того, чтобы он в дальнейшем психологически был готов к сцене и т.д. Если обучающимся ученикам фортепианного отделения помогает педагог по специальности, то ученикам инструменталистам вместе с педагогом помогает концертмейстер. Он помогает юному музыканту психологически освоиться в сложных перипетиях сцены. Успешная игра ученика напрямую зависит от игры концертмейстера. Вместе с учеником он ищет причину удачного или не совсем удачного выступления на публике. Концертмейстер должен держать в памяти игру всех своих подопечных, должен знать обо всех нюансах, влияющих на их исполнение, так же он должен слышать произведение объемно, т.е. по вертикали, и по горизонтали одновременно.

Работа концертмейстера требует постоянных занятий за инструментом, изучения и освоения концертного и учебного репертуара. И всё это для того, чтобы вместе, совместно с педагогом по специальности научить учащегося музицировать в ансамбле, а также познакомить с удивительным и разнообразным миром музыки.

Творческая команда - ученик, педагог, концертмейстер это единая психоэмоциональная группа, в которой должно быть взаимопонимание и обмен творческим процессом. Ведь для педагога специальности концертмейстер является правой рукой, первым музыкальным помощником и творческим единомышленником. В ДМШ и ДШИ ученики и концертмейстеры встречаются на уроках и репетициях. На этих занятиях концертмейстер старается узнать, понять и услышать внутренний мир ученика. И из этой энергии их взаимодействия складывается и образовывается психоэмоциональное поле. Для этого не обязательны многочасовые репетиции. Концертмейстер должен обладать своего рода вниманием и интуицией. В своей голове он должен одновременно находиться за роялем, учеником, а если это репетиция оркестра, то и дирижёром. Здесь также включается принцип самоограничения, когда приходится просто отступить на второй план. И для этого необходим опыт и квалификация. Основными задачами для концертмейстера помимо психологических являются: беглое прочтение нотного текста, следование динамическим оттенкам и темпам. И это всё единое целое, которое требует большой затраты физических и внутренних энергетических ресурсов. Ещё одной составляющей работы концертмейстера является собранность, мобильность и отменная реакция на происходящее. Ведь юные музыканты на выступлениях «нестабильны». У каждого человека своя психофизиологическая конституция. Ученик на концерте или экзамене от волнения может перепутать, или того хуже, забыть текст, концертмейстер, как опытный наставник, должен подхватить солиста и продолжать игру произведения до конца. Он ни в коем случае не должен допустить паники, что равносильно провалу выступления. Своей уверенностью концертмейстер должен действовать на ученика психологически успокаивающе. Совместная работа концертмейстера с учеником расширяет творческий кругозор, вселяет уверенность в юного музыканта, ведь в ДМШ и ДШИ приходят не всегда одарённые дети. Ещё такая работа формирует и совершенствует артистизм у ученика, напрямую или косвенно привлекает в волшебный мир музыки его родителей. Всё это разнообразие требований к концертмейстеру повышает его профессиональную компетентность и влияет на его дальнейшее совершенствование психологической особенности ансамблевого исполнительства и индивидуальности. Неоспоримый талант и исполнительский труд концертмейстера ДМШ и ДШИ сиюминутен и неуловим, и в этом вся его сложность и великодушие. Быть концертмейстером - это призвание, его работа уникальна и её роль в учебном процессе ДМШ и ДШИ неоспоримо велика.

Список литературы:

1.Инюточкина Н.В.Феномен пианиста- концертмейстера / Н. В. Инюточкина., Харьков. - 2010.

2. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство -музыкально-творческая деятельность / Музыка в школе. -2001. -N 2. -с. 38-40.

3.Медведева М.В. Творческие и педагогические аспекты деятельности

концертмейстера ДШИ: дипломная работа. - МГУКИ Рязанский заочный

факультет, кафедра хорового дирижирования, 2003.

4.Михайлов И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах /О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов /Отв. ред. Т. Воронина. -Л.: Изд-во ЛОЛГК, 1986.

5.Мур. Дж. Певец и аккомпаниатор: Воспоминания. Размышления о музыке. /

Перевод с англ. Предисловие В.И. Чачавы. -М.: «Радуга», 1987.

6.Островская Е. А. Концертмейстерское искусство:педагогика,

исполнительство и психология.М.:"Фундаментальные исследования"N1,2009

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.

8.Холл М. Системное НЛП: Психотехника успеха / М. Холл. - М., Аст, 2006 .

9.Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. -

М.: Музыка, 1996.