Доклад на тему:

«Особенности работы концертмейстера в классе сольного вокала»

Петанов Д.И.

Эта работа написана с целью обмена опытом с коллегами-концертмейстерами, работающими с вокалистами. В ней отражены некоторые проблемы работы с певцами, обучаемыми в колледже, а также приведены рекомендации по решению конкретных проблем и задач.

Концертмейстерское искусство является неотъемлемой частью музыкального исполнительства и образования. Данный вид деятельности по праву относится к музыкальной педагогике, поскольку по определению концертмейстер, в отличие от аккомпаниатора, должен уметь осуществлять при необходимости педагогические функции, помогать солисту осваивать его партию, объяснять ансамблевые задачи.

В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции, и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Стаж моей работы в классе сольного вокала составляет пять лет. На основе этого опыта я поделюсь своими наблюдениями и мыслями.

Перед началом работы над любым вокальным сочинением или программой стоит вопрос выбора. Концертмейстер должен знать обширный репертуар и уметь его продемонстрировать. Очень важной способностью концертмейстера в этом случае является способность читать с листа вокальную литературу. Можно продемонстрировать сочинение в ансамбле с преподавателем-певцом, а можно и самостоятельно, прочитав три строчки вместе с вокальной партией на инструменте. Этот навык очень полезен и незаменим в работе. Чем лучше развит этот навык, тем ближе к образу и стилю удастся исполнить выбираемое сочинение.

Следующим этапом работы является разбор вокальной партии со студентом. Чаще, приходя учиться в колледж, студенты-вокалисты имеют слабую теоретическую подготовку. Им сложно самостоятельно разучить свою партию. Сначала вместе с концертмейстером они могут выучить партию, сольфеджируя или пропевая на отдельный слог. Во время сольфеджирования концертмейстер играет три строчки на фортепиано, чтобы студенты слышали свою мелодию и всю партитуру в целом. Во время этой работы следует особое внимание уделить интонированию мелодии. Играть три строчки нужно до тех пор, пока ученики не выучат всю мелодию.

Параллельно с этим разучивается ритм. Ритм – это серьезная проблема. Хорошо читать ритм в классе вокала умеют только бывшие инструменталисты. Большинство студентов-вокалистов сложные ритмические рисунки и размеры не понимает и не знает. Грамотность концертмейстера помогает им восполнить этот пробел. Пианист и педагог в классе должны объяснить теоретически ритмические рисунки и счет, и добиться на практике исполнение правильного ритма. Необходимо развивать у студента умение самостоятельно считать и дирижировать.

Проблемами штрихов и звукоизвлечения чаще на уроках занимается педагог-вокалист. Эти проблемы больше связаны со спецификой вокала. Концертмейстер может принимать здесь участие, имея очень большой опыт работы с вокалистами, или умея самостоятельно профессионально петь. Я лично стараюсь не вмешиваться сильно в проблемы звукоизвлечения, поскольку это очень ответственно.

Очень важной частью работы над вокальными сочинениями является работа над дыханием. Педагог проставляет дыхание во всех местах, в зависимости от текста и фразировки. Концертмейстер обязан учитывать все галочки, где стоит дыхание и всегда давать дышать певцу. Это уже особенность работы в ансамбле. Чтобы студенту было очень легко дышать, пианист должен знать вокальную партию и пропевать ее словами вместе с солистом только про себя. Выполняя это условие, певцу всегда будет удобно. Практически любое взятие дыхания сопровождается небольшой задержкой в партии фортепиано. Профессиональный концертмейстер делает это естественно и незаметно.

Частью работы над вокальным сочинением является выучивание поэтического текста и умение это делать на разных языках. Вокалист должен уметь грамотно читать и произносить текст на русском и итальянском языках. Опыт моей работы в классе включал пение и на немецком языке тоже. Полезно слушать записи, чтобы услышать подлинное произношение на иностранном языке. Когда вокалист знает свою партию и умеет сольфеджировать, ему легче освоить поэтический текст. Иногда возникают проблемы с распевами, это нужно делать строго по тексту. Здесь концертмейстер может помочь студенту. Знание поэтического текста зависит от хорошей памяти учеников и умения произносить грамотно текст.

Когда вокальная строка хорошо выучена, на первый план выходят ансамблевые задачи. Концертмейстер в дуэте является дирижером. Он более грамотен, лучше владеет формой и временем. Учитывая пожелания солиста, пианист его ведет, дает дышать, органично идет за певцом во время замедлений и ускорений. Вообще, все темповые повороты желательно оговаривать и репетировать со студентом до выступлений. Это связано с дыханием и чувством формы. В дуэте должен быть соблюден один стиль и образ. Концертмейстер заражает солиста своей игрой. От качества исполнения вступления и проигрышей может зависеть успех солиста-вокалиста. Концертмейстер должен знать все четыре строки партитуры и быть включенным в процесс на протяжении всей репетиции или выступления на публике.

В классе сольного вокала в колледже студенты разучивают и исполняют разные жанры. Это – вокализы, старинные арии, романсы, классические оперные арии и народные песни. В каждом жанре есть своя специфика и сложность. В вокализах важно умение сольфеджировать и продемонстрировать разные штрихи и технику звукоизвлечения. В старинных ариях важно умение передать стиль той эпохи. Романс – это камерный жанр, здесь важен образ и настроение. В оперных ариях очень важен образ, характер героя и техника исполнения. В народных песнях нужно научиться передать национальный колорит разных стран. Все эти разные задачи помогает преодолеть опыт концертмейстера и педагога-солиста. Постоянно объясняя, рассказывая и демонстрируя разную музыку и ее исполнение, они расширяют кругозор молодого исполнителя.

Один из преподавателей-вокалистов, с которым я работаю, советует ученикам постоянно слушать хорошую вокальную музыку в хорошем исполнении. Большой слуховой опыт со временем влияет на качество исполнения учеников. Аудио- и видеозаписи великих мастеров являются хорошим примером.

Концертмейстер должен быть очень хорошим и подготовленным пианистом. В классе вокала встречаются по-настоящему виртуозные партии, требующие много времени для качественного выучивания. В их числе многие концертные оперные арии и романсы Чайковского и Рахманинова. Поскольку оперные арии написаны для оркестра и голоса, очень часто переложение оркестра в виде клавира жутко неудобно для пианиста. Я рекомендую пианистам в этом случае упрощать оркестровую партию, выпуская часть нот и изобретая удобную аппликатуру. В противном случае исполнение виртуозной арии не будет ярким и превратится в мучение.

Очень сложным этапом работы с вокалистами является подготовка программы к государственной аттестации у дипломников. Это итог обучения, и он очень ответственен для студента, педагога и концертмейстера. Программа состоит из шести произведений различных жанров, ее выучивание и исполнение предполагает большую физическую и психологическую нагрузку. Нужно уметь быстро перестраиваться на различные образы и стили. Для того чтобы адаптироваться к физической и психологической нагрузке очень важно обыграть госпрограмму на публике несколько раз перед итоговой аттестацией, чтобы приобрести уверенность и почувствовать ансамбль в условиях публичного выступления. Исполнение программы итоговой аттестации является для концертмейстера самой сложной частью работы в колледже и требует хорошей квалификации.

Хочется несколько слов сказать о совместных публичных выступлениях со студентами на зачетах, экзаменах и конкурсах. Это всегда стресс для обучаемых. Концертмейстер должен быть готов к любым экстремальным ситуациям на сцене и должен уметь выходить из них с достоинством. Пианист должен подставить плечо солисту и излучать уверенность, которая, несомненно, передается ученикам. Концертмейстер на сцене в дуэте является дирижером и влияет в целом на форму и стиль сочинений. Задача будет выполнена, если певцу будет удобно и комфортно на сцене.

Напоследок хочется сказать еще об одном умении концертмейстера. Это умение транспонировать произведение, которое сейчас не является важным, поскольку есть компьютерные программы, легко меняющие тональности арий и романсов, но это умение делает любому концертмейстеру честь и подтверждает его квалификацию.

Вкратце я попытался описать основные проблемы в работе концертмейстера с вокалистами. Круг задач далеко не исчерпан данным докладом, но некоторые идеи могут быть полезны в обмене опытом с коллегами. Концертмейстерство – это искусство, и мне хочется пожелать успехов своим коллегам в овладении этим искусством.