

УДК 371.132

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ВОКАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ (КОЛЛЕДЖА)

Е. М. Шубина

концертмейстер, преподаватель

elizaveta.shubin@gmail.com

*Свердловское музыкальное училище
им. П. И. Чайковского (колледж),
Екатеринбург, Россия*

Аннотация. Рассмотрены вопросы специфики работы концертмейстера на вокальном отделении среднего профессионального музыкального учебного заведения, а также особенности работы с начинающими и профессиональными певцами. Описаны профессиональные, психолого-педагогические, артистические качества концертмейстера, необходимые при обучении вокалистов. Определена роль пианиста-концертмейстера в образовательном процессе на вокальном отделении образовательной организации. Рассмотрены примеры современных концертмейстерских проектов. Описан опыт работы концертмейстеров выдающихся музыкантов. Рассмотрены вопросы использования в процессе обучения опыта концертмейстера, приобретенного при работе с профессиональными певцами, в музыкальном театре, в студии музыкальной звукозаписи.

Ключевые слова: концертмейстер, специфика работы концертмейстера, профессиональные качества, психологические качества, педагогические качества, артистические качества, компетенция, эмпатия.

SPECIFICITY OF THE CONCERTMASTER'S WORK AT THE VOCAL DEPARTMENT OF A MUSIC EDUCATIONAL INSTITUTION (COLLEGE)

E. M. Shubina

concertmaster, teacher

elizaveta.shubin@gmail.com

Sverdlovsk Tchaikovsky College of Music, Ekaterinburg, Russia

Abstract. The article considers the specifics of work of a concertmaster at the vocal Department of a secondary vocational music institution and the specific features of work with novice and professional singers. The professional, psychological, pedagogical and artis-

tic qualities of a concertmaster required for training vocalists are described. The role of a piano concertmaster in the educational process at a vocal department of an educational institution is defined. Examples of modern concertmaster projects are considered. The article describes experience of concertmasters who performed with outstanding musicians. The issues of using concertmaster's experience, gained during work with professional singers in a musical theater and in a music recording studio, in the training process are considered.

Keywords: concertmaster, specifics of the concertmaster's work, professional qualities, psychological qualities, pedagogical qualities, artistic qualities, competence, empathy.

При обучении музыкальным специальностям в колледже и в вузе соблюдается единый принцип: преподавателем по каждой музыкальной специальности является профессиональный музыкант этой специальности. Пианист в соответствии с квалификацией по диплому имеет право работать как пианист-солист, преподаватель фортепиано, солист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства.

Сведения Общероссийской базы вакансий [8] подтверждают востребованность профессии концертмейстера во всех регионах Российской Федерации.

В настоящее время профессия концертмейстера принимает конкретную направленность и специализацию, так как «универсальность пианистов-концертмейстеров была практически утрачена. Среди причин следует указать все большую дифференциацию всех музыкальных специальностей, усложнение и увеличение количества произведений, написанных для каждой из них. Концертмейстеры стали специализироваться на работе с определенными исполнителями» [2]. В музыкальной академии при театре La Scala в Италии обучение концертмейстеров проводится по специализациям «опера» и «балет». Квалификационный справочник 2020 [4] содержит самые широкие должностные обязанности концертмейстера как педагогического работника для всех направленностей и специализаций.

Работа пианиста-концертмейстера на вокальном отделении музыкального училища имеет свои особенности и отличается от работы с профессиональными певцами.

Человеческий голос – самый индивидуальный и хрупкий из музыкальных инструментов. Поэтому становление, обучение и воспитание начинающего вокалиста целиком и полностью осуществляется под руководством преподавателя вокального искусства.

Профессиональным требованием к концертмейстеру является понимание им основ вокального искусства: диапазона голосов и соответствующей им тесситуры вокальных произведений, особенностей певческого дыхания, артикуляции. В процессе обучения концертмейстер не имеет права вмешиваться в работу преподавателя вокального искусства, который должен определить тип голоса и подобрать методику работы с конкретным голосовым аппаратом каждого ученика для его становления, дальнейшего развития, достижения полной профессиональной технической оснащенности певца. Концертмейстер с 20-летним стажем А. Н. Юдин, признавая, что на вопрос о советах концертмейстера по вокальным проблемам при работе с профессиональными певцами нет однозначного ответа, все же считает: «Несмотря на все многообразие составляющих моей профессии, мне представляется, что данные рекомендации все же входят в компетенцию профессиональных педагогов-вокалистов» [11, с. 145]. Задачи выбора учебного репертуара, развитие артистических и сценических навыков начинающего певца также решаются преподавателем вокального искусства.

Если обязать концертмейстера вмешиваться в вопросы формирования вокальной техники начинающего певца со своими методиками, планировать вокальные занятия и выбирать репертуар, то обучающемуся можно нанести непоправимый вред вплоть до потери голоса. При этом в вокальном классе «ближайшим помощником певца после педагога является концертмейстер. Работа концертмейстера с вокалистом требует от пианиста знакомства с певческой технологией, любви к голосу как одному из самых выразительных и тонких музыкальных инструментов, понимания особенностей вокального искусства, не говоря уже о знании оперной и камерной музыки, об исполнительском такте, о чувстве ансамбля и других качествах, обязательных для совместного музицирования» [10, с. 70].

В классе все исполнительские и творческие задачи ставит преподаватель вокального искусства. План проведения занятий и решаемые задачи определяются как общими проблемами голосового аппарата ученика, так и его состоянием во время текущего урока, поэтому концертмейстер должен быть готов к сопровождению упражнений и вокализов, исполнению вокального произведения с листа, транспо-

нированию в предложенную тональность, подбору аккомпанемента по слуху. Концертмейстер участвует во всех этапах работы педагога с учеником: в постановке и развитии голоса, разучивании музыкальных произведений, репетиционном периоде, выступлении на сцене, проходя вместе с учеником путь от первых вокальных упражнений до создания полноценных запоминающихся художественных образов музыкальных произведений на учебной сцене, на конкурсах и концертах. Работа над всеми оттенками создания музыкального образа, определение «необходимых штрихов, нюансов, темпов и т. д. ведется под руководством педагога и им определяется. Концертмейстер – проводник художественного замысла своего педагога» [1, с. 150]. Во время сценических выступлений концертмейстер является педагогом, психологом, музыкантом, артистом, партнером. «Иногда его роль даже важнее роли преподавателя, ибо любой, даже самый выдающийся педагог, дав своему ученику все, что может, в последний момент уходит и садится в зале, в то время как пианист вместе с солистом остается с ним до самого завершения исполнения» [12, с. 115].

Современные исследования выявляют предрасположенность пианиста к профессии концертмейстера: «Если по типологическим признакам концертмейстер может быть отнесен и к исполнителям, и к педагогам, то по требованиям, которые профессия предъявляет к интуитивным свойствам, это музыкант, обладающий сверхразвитыми психологическими свойствами эмпатии, позволяющей налаживать с партнером по ансамблю любого возраста, уровня исполнительских способностей, характера музыкальное и человеческое взаимопонимание» [7].

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования «Уровень высшего образования. Подготовка кадров высшей квалификации. Специальность 53.09.01. Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам)» [3], концертмейстер-пианист должен обладать рядом компетенций, среди которых особо значимыми автору статьи представляются способность воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора и способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, помогающие в создании индивидуальной интерпретации музыкального произведения.

Необходимо подчеркнуть, что в работе концертмейстера «в числе психолого-педагогических качеств выделяются внимание и память, чуткость и самообладание, мобильность реакции, выдержка и воля, коммуникабельность, педагогический такт и чуткость» [9].

Владение концертмейстером фортепиано должно соответствовать уровню пианиста-солиста. Большой и разнообразный мировой вокальный репертуар требует музыкальной эрудиции и знания иностранных языков.

Концертмейстеру необходимы профессионально развитые навыки музицирования в ансамбле. Легендарные концерты Элизабет Шварцкопф и Джералда Мура, Елены Образцовой и Важа Чачава, Дмитрия Хворостовского и Михаила Аркадьева – примеры органичного слияния концертмейстера с солистом в дыхании, интонации, мысли, чувстве, когда слушатели в зале физически ощущали связь между певцом и пианистом.

Особое умение концертмейстера – при выступлении на сцене быть в тени, направляя внимание слушателей на певца. Нередко солирующие пианисты «забывают» о музыкальном общении с певцом, привычно обращая на себя внимание зала.

Вокальные произведения разных исторических эпох требуют от солиста звучания голоса, соответствующего стилю эпохи, также требование соответствующего звукоизвлечения на фортепиано предъявляется к концертмейстеру.

Жанровое, историческое и стилевое многообразие вокальной музыки требует от концертмейстера понимания специфических особенностей разных жанров: оперы, оратории, оперетты, мюзикла, камерной русской и зарубежной музыки, русского романса XIX, XX, XXI вв., народных и советских песен. Внутри каждого жанра также существует художественное многообразие, обусловленное национальными особенностями музыки, творческой индивидуальностью композиторов. Даже композиторы-современники в своем творчестве многолики, поэтому вокальное творчество каждого композитора требует особого подхода при исполнении.

Важно при работе с разными певцами над одним репертуаром учитывать индивидуальность каждого исполнителя. «К счастью, не существует единственного верного исполнения песни Шуберта или Брамса.

В противном случае один певец не отличался бы от другого» [6, с. 97]. Один из ведущих современных концертмейстеров Дмитрий Сибирцев работает над проектом исполнения разными певцами романсов П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова. Интерес к интерпретации – главная особенность данного проекта.

Для концертмейстера важным является достижение профессионального уровня, позволяющего работать с высокопрофессиональными певцами на большой сцене. Полученный опыт концертмейстер привносит в вокальный класс, при этом повышается уровень обучения начинающих вокалистов, которые ежедневно впитывают дыхание большой сцены. Отметим, что для вокалистов крайне важно с первых лет обучения иметь перед собой примеры профессионального мастерства не только в концертах и видео из сети Интернет, но и в реальном процессе обучения. В Свердловском музыкальном училище им. П. И. Чайковского концертмейстеры, понимая важность личного творческого примера, в 2016 г. создали проект «Концертмейстер приглашает» – ежегодный осенний концерт в зале им. И. З. Маклецкого, где концертмейстеры выступают вместе со своими партнерами по большой сцене – приглашенными ведущими артистами театров, филармонии. Музыкальное приношение, в котором представлено творчество партнеров высокого профессионального уровня, имеет большой успех у зрителей и обучающихся. Проект – дань памяти великим концертмейстерам XX в., которые подняли профессию невзрачного аккомпаниатора до уровня артиста-творца, равного своим великим партнерам. 28 сентября 2020 г. традиционный концерт прошел в дистанционном формате.

Так кого же и как обучает концертмейстер вокального отделения музыкального учебного заведения? «Признание полноценности педагогического компонента деятельности концертмейстера и раскрытие его сущности в научных источниках к настоящему времени так и не получило развернутого освещения. Юридически данное положение подтверждается сохраняющимся различием в статусах педагога и концертмейстера. Таким образом, при высокой практической востребованности в концертмейстерах, имеет место неопределенность типологического статуса профессии, поскольку, совмещая педагогические и исполнительские функции, концертмейстер, образно говоря, “сидит между двумя стульями”» [7].

Начинающий певец – в будущем артист, для которого практический опыт бесценен. Накопление практического опыта на совместных практических занятиях составляет основу его дальнейшей профессии. Концертмейстер, будто не вмешиваясь активно в процесс обучения, постоянно прививает и передает обучающимся навыки, необходимые для их дальнейшей профессиональной работы. Для обучающегося на личном опыте важно осознать, какие требования необходимо предъявлять концертмейстеру, какими знаниями и навыками концертмейстер владеет, как строить с ним взаимоотношения на репетициях, на сцене, в студии звукозаписи, какую профессиональную помощь и поддержку можно и нужно получить. Опыт работы концертмейстера в музыкальном театре и в камерном исполнительстве тоже помогает в подготовке начинающего вокалиста для будущей профессиональной работы. Также важным является опыт работы концертмейстера в музыкальной студии, где в отличие от работы в классе и на сцене отсутствует взаимодействие с энергией слушателей. Когда концертмейстер знает, с какими реальными проблемами сталкиваются начинающие профессиональные певцы, опыт также помогает подготовить обучающихся к началу профессиональной деятельности.

Юный певец «должен не только тщательно выучить произведение, но и внутренне “пережить” его, глубоко сродниться с ним и почувствовать его красоту. Одной из важнейших задач деятельности концертмейстера-педагога является плодотворная работа с солистом, в процессе которой происходит развитие музыкальных и общих способностей обучающегося, интенсификация его эмоциональных, чувственных качеств» [5, с. 15]. Концертмейстеру необходимо уметь оказывать психологическую поддержку обучающемуся перед выходом на сцену, поддержать и настроить его на выступление, а также обладать собственным сценическим опытом и быстрой реакцией, чтобы быстро сориентироваться при возникновении на сцене любой непредвиденной ситуации у неопытного вокалиста и помочь ему. Во время концерта в моменты творческой импровизации певца концертмейстер мгновенно «отвечает» ему на рояле. На сцене концертмейстер должен не только выполнить требования к балансу звучания голоса и фортепиано, но и уметь выровнять класс начинающего и опытного партнеров.

Концертмейстер применяет весь комплекс профессиональных, психологических, педагогических и артистических качеств, когда на кон-

курс юных вокалистов в музыкальном колледже приезжают участники без своего концертмейстера. В этих случаях в кратчайшие сроки надо найти психологический подход к юному неопытному исполнителю, преодолеть его волнение, сориентировать его на создание музыкального образа с пониманием исполняемого произведения, поддержать на сцене и создать условия для выявления его индивидуальной одаренности.

Подводя итог, необходимо отметить, что для плодотворной работы концертмейстера ему требуются такие профессиональные качества, как техническое владение инструментом, навык читки с листа, умение транспонировать, импровизировать, подбирать по слуху, а также такие психолого-педагогические качества, как внимание и память, чуткость и самообладание, мобильность реакции, выдержка и воля, коммуникабельность, педагогический такт, чуткость и эмпатия. Опыт работы концертмейстера с профессиональными певцами на большой сцене, в музыкальном театре, в студии грамзаписи помогает создать в вокальном классе условия обучения, приближенные к условиям работы профессиональных певцов, способствуя формированию профессиональных навыков обучающихся в сложный период взросления и становления будущего профессионала.

Становление и развитие уральской концертмейстерской школы во многом обязано творчеству легендарных концертмейстеров Нины Кутеповой, Маргариты Майер, Веры Погожевой, Тамилы Шайкевич. Их традиции продолжают Лариса Бойченко, Татьяна Валуева, Алексей Задонский, Светлана Смирнова, Наталья Широкова, щедро передавая свой опыт и показывая пример самоотверженного служения профессии концертмейстера.

Список литературы

1. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера. Основы исполнительского мастерства: Для концертмейстеров опытных и начинающих, а также студентов музыкальных колледжей и вузов / В. Н. Бикташев. Санкт-Петербург: Союз художников, 2014. 156 с. Музыка (знаковая), текст: непосредственные.

2. Залите, А. Ю. Я – концертмейстер! / А. Ю. Залите, Е. П. Михайлюкова. URL: <https://docplayer.ru/35522933-Ya-koncertmeyster-metodicheskoe-posobie-dlya-koncertmeystero-v-dmsh-i-dshi.html>. Текст: электронный.

3. *Искусство* музыкально-инструментального исполнительства (по видам): федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Уровень высшего образования. Подготовка кадров высшей квалификации. Специальность 53.09.01. URL: https://chgik.ru/sites/default/files/docs/fgos_53.09.01_imi_ispolnitelstva.pdf. Текст: электронный.

4. *Квалификационный справочник 2020 (ЕКС)*. URL: https://classdoc.ru/eksd/19_obrazov/02_pedrab/114/. Текст: электронный.

5. *Майлис, Ю. А.* Исторический аспект развития и особенности профессионального мастерства концертмейстера / Ю. А. Майлис. Текст: непосредственный // Южно-Российский музыкальный альманах. 2015. № 2 (19). С. 15–19.

6. *Мур, Дж.* Певец и аккомпаниатор: Воспоминания. Размышления о музыке / Дж. Мур; пер. с англ., предисл. В. И. Чачавы. Москва: Радуга, 1987. С. 430. Музыка (знаковая), текст: непосредственные.

7. *Островская, Е. А.* Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство и психология / Е. А. Островская. Текст: электронный // Фундаментальные исследования. 2009. № 1. С. 106–107. URL: <https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=1755>.

8. *Работа в России.* Общероссийская база вакансий. Текст: электронный // Официальный сайт Роструда. URL: <https://trudvsem.ru>.

9. *Соловьева, Л. А.* Формирование профессиональных психолого-педагогических качеств музыканта-концертмейстера / Л. А. Соловьева. Текст: электронный // Концепт. 2015. № 06. URL: <http://e-koncept.ru/2015/15189.htm>.

10. *Шендерович, Е. М.* В концертмейстерском классе: Размышления педагога / Е. М. Шендерович. Москва: Музыка, 1996. 203 с. Музыка (знаковая), текст: непосредственные.

11. *Юдин, А. Н.* Г. В. Свиридов – аккомпаниатор. Уроки концертмейстерства / А. Н. Юдин. Текст: непосредственный // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 1. С. 137–150.

12. *Юдин, А. Н.* Изучение отечественного концертмейстерства первой половины XX столетия в контексте учебного курса «История и теория аккомпаниаторского искусства» / А. Н. Юдин. Текст: непосредственный // Музыкальное искусство и образование. 2014. № 3. С. 113–126.