

Диалог концертмейстера и дирижёра (при работе с хором)

Помните выражение: «Маэстро, музыку!»? Концертмейстер и есть тот самый «маэстро». Слово «концертмейстер» произошло от двух слов – «концерт» и «мастер». И это совершенно точно. Мастер концерта – вот истинное определение концертмейстера.

Некоторые считают, что игра «под солистом» и по нотам не требует большого мастерства. Это невероятно ошибочное заблуждение. Большинство людей либо не знают, что это такое, либо считают, что концертмейстеры мало что делают. А ведь профессия концертмейстера относится к профессиям исключительно умственного (творческого или интеллектуального труда).

Многие известные и знаменитые творческие люди являются концертмейстерами. Ярким примером является композитор Пахмутова А.Н.; шоумен и композитор И.Крутой; пианисты Д. Мацуев, Н. Луганский и т.д.

Концертмейстеры отличаются эрудированностью, любознательностью, рациональностью, аналитическим складом ума. Быть на втором плане и в то же время усиленно трудиться – вот его главная задача, но не единственная. Сфера деятельности концертмейстера очень обширна! Он нужен буквально везде: и в классе в музыкальных школах, и на концертной эстраде, и в хоровом коллективе, и в оперном театре, и в хореографии. Без его творчества не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы творчества, эстетические центры, детские клубы для малышей, детские сады, музыкальные и педагогические училища и вузы.

Хочу рассмотреть более подробно роль концертмейстера именно в союзе с хормейстером (дирижёром) детского хорового коллектива.

Хор — это минимум 10–15 учащихся, для которых необходимо подобрать удобное время для репетиций, не отпугнуть кропотливой, трудоемкой работой. При первом исполнении хорового произведения на фортепиано концертмейстер должен увлечь и заинтересовать исполнителей хора. Ему важно точно передать авторский музыкальный текст, создать целостный художественный образ, взять нужный темп, верно распределить кульминации, агогику и др. Именно тогда произведение прозвучит так, что дети с удовольствием будут его петь.

Любое хоровое занятие начинается с распевания, направленного на формирование вокально-хоровых навыков, правильной певческой позиции. Концертмейстер на данном этапе работы является полноправным соратником дирижера, задает нужный темп работы, украшает простые упражнения богатой музыкальной фактурой, настраивает партии хора по гармоническому и мелодическому звучанию. Нередко концертмейстеру приходится самостоятельно распевать хористов; при этом важно владеть методикой вокала, учитывать возрастные особенности коллектива, обладать навыком правильной певческой позиции, используемой для показа упражнений, а также, иметь навык «слепой игры», так как все внимание приходится на хор, а не на клавиатуру инструмента.

Главное качество концертмейстера – общая музыкальная одаренность. Она, в свою очередь, предполагает наличие музыкального слуха, чувства ритма, артистизма, образного мышления, фантазии, способности отделять существенное от менее важного. Мобильность, скорость, активность – также очень важные качества для профессиональной деятельности концертмейстера.

Представим такую ситуацию. Идёт сдача выпускного экзамена. Идет концерт. И вдруг солист забывает или путает музыкальный текст. Задача концертмейстера вовремя подхватить солиста и довести произведение до конца. Остановка игры концертмейстера, хора или солиста равносильно провалу выступления.

Работа концертмейстера – нечто большее, чем просто игра по нотам. Он помогает солистам разучивать их партии, контролирует качество их исполнения. При возникновении трудностей подсказывает, исправляет недостатки. Следовательно, концертмейстер не просто музыкант, но и организатор, педагог и психолог.

Чтобы в хоре была сплочённость, слаженность в пении, стремление к поставленным задачам, необходимо, чтобы между хормейстером (дирижёром) и концертмейстером хора был психологически комфортный микроклимат, творческий союз в работе и подготовке хора к исполнению певческого репертуара. Умение слушать и слышать друг друга, взаимопонимание и согласие лежат в основе создания единой интерпретации музыкального произведения, поэтому необходимо чутко реагировать на все указания дирижера, чувствовать настроение хорового коллектива, проникаясь его задачами и трудностями. При совместном исполнении очень важно увлечь своим исполнением слушателей, убедить их в правдивости и естественности своей интерпретации авторских указаний.

Но и этим обязанности концертмейстера в хоровом классе далеко не ограничиваются. Он совместно с руководителем участвует в проведении учебных занятий, помогает организовать работу хора на групповых и сводных репетициях, а дирижёру в формировании репертуара, разучивании вокальных партий по голосам, а также во время сводных репетиций при подготовке к концертному выступлению. От концертмейстера требуется умение играть в ансамбле, знание особенностей игры на различных инструментах, наличие отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партий, интуиция.

Хочу отметить, что смена по какой-либо причине привычного концертмейстера может стать для хора сложным периодом, и поэтому достижение всех поставленных перед концертмейстером задач возможно лишь при полном взаимодействии с педагогом, при абсолютном совместном профессиональном доверии.

И, конечно, результатом совместной работы дирижера, концертмейстера и учащихся являются выступления коллектива на сцене – на концертах, конкурсах, фестивалях. Именно успешные концертно-сценические выступления хорового коллектива являются своеобразным «творческим отчетом» о проделанной в течение учебного года работе.