

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа № 1 имени Н.А. Римского-Корсакова"

Методическая разработка
**«Особенности работы концертмейстера в классе струнно-смычковых
инструментов»**

Автор: Мешкова Дарья Александровна,
Концертмейстер

Нижний Тагил

2025

Мешкова Д. А.
концертмейстер,
МБУ ДО «ДМШ №1 им. Н.А. Римского-Корсакова»,
г. Нижний Тагил, Свердловская область

Особенности работы концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов

Введение

Концертмейстер — это специалист в области музыки, который обладает не только глубокими музыкальными знаниями, но и особыми навыками. В частности, концертмейстер, работающий со струнно-смычковыми инструментами, такими как скрипка и виолончель, выполняет множество задач, требующих высокого уровня профессионализма, чуткости и гибкости.

В этой статье мы рассмотрим особенности работы концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов и выясним, какие требования предъявляются к этой профессии. Мы также рассмотрим основные аспекты работы концертмейстера, которые помогают скрипачам и виолончелистам совершенствовать своё мастерство и достигать высоких результатов в исполнении сложных произведений.

Основные навыки и знания концертмейстера

Какими же качествами и навыками должен обладать пианист, чтобы быть хорошим концертмейстером? Прежде всего, он должен хорошо владеть роялем — как в техническом, так и в музыкальном плане. Плохой пианист никогда не станет хорошим концертмейстером, как, впрочем, не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьет в себе чуткость к

партнеру, не ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией аккомпанемента.

Важной чертой исполнительства является то, что в большинстве случаев исполнение является непосредственным актом творчества, который совершается перед слушателями сейчас, в данный момент. Особенностью исполнительского искусства является наличие прямых и обратных связей интерпретатора с аудиторией. Благодаря этому возникает возможность непосредственного влияния публики на ход творческого процесса.

В своей работе «Концертмейстерский класс» Е. И. Кубанцева обращает внимание на такие значимые составляющие исполнительской деятельности аккомпаниатора, как музыкальные способности, включающие в себя следующее: музыкальный слух, память и метроритмику; туше, педализацию, которая зависит полностью от профессиональных умений пианиста; использование мелизмов, обогащающих фактуру произведения; умение подобрать аппликатуру, облегчающую исполнение.

По мнению Е. М. Шендеровича, исполнительское искусство концертмейстера (как и солирующего музыканта), держится на своего рода «трёх китах»: во-первых – на музыкальной одарённости, сочетающейся с воображением и умением охватить образную сущность и форму произведения, во-вторых – на автоматизме игровых навыков и умений, выработанном в ходе работы над технической стороной музыкального текста, фактурой сочинения, и, в-третьих – на артистизме, на умении образно, с вдохновением воплотить авторский замысел на концертной сцене.

Одним из главных условий успешной совместной работы с любым солистом Шендерович считал «исполнительское удобство», которое обеспечивает исполнителю солирующей партии чуткий партнёр-аккомпаниатор. Для того чтобы обеспечить удобство совместного музицирования, концертмейстер должен иметь знания специфики о законах

вокального звукоизвлечения, техники и о специфике камерной ансамблевой игры.

«Плохой пианист никогда не сможет стать хорошим аккомпаниатором, впрочем, и не всякий хороший пианист достигнет больших результатов в аккомпанементе, пока не усвоит законы ансамблевых соотношений, не разовьёт в себе чуткость к партнеру»

Работа концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов требует владения рядом специфических навыков и знаний:

1. Владение навыками игры в ансамбле. Чтобы концертмейстер мог эффективно работать, он должен уметь тонко чувствовать солиста, подстраиваться под его игру и обеспечивать гармоничное исполнение. Это означает, что концертмейстер должен уметь слышать все нюансы партии солиста и быстро реагировать на изменения темпа и динамики.
2. Развитые слуховые представления. Концертмейстер должен иметь тонкий музыкальный слух и умение точно передавать музыкальные образы, чтобы поддерживать высокий уровень исполнения и помогать солисту достичь наилучшего звучания.
3. Умение читать с листа. Быстрое и безошибочное исполнение с листа — ключевой навык концертмейстера. Благодаря этому он может сразу же включиться в работу и поддерживать солиста на протяжении всего выступления.
4. Эрудированность в вопросах музыкальных стилей и форм. Концертмейстер должен обладать глубокими знаниями в области музыки и быть способным к адаптации произведений к различным музыкальным стилям и формам, чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие с солистом.
5. Скорость реакции и гибкость. Работа со струнно-смычковыми инструментами требует моментальной реакции на изменения в игре

солиста. Концертмейстер должен быть готов к быстрой адаптации и гибкому взаимодействию.

6. Дирижерское начало. Способность управлять музыкальным процессом, вести за собой солиста, особенно важно в ситуациях, когда необходимо координировать сложные ансамблевые исполнения.
7. Знание основ скрипичного искусства. Знание особенностей извлечения звуков на струнно-смычковых инструментах позволяет концертмейстеру более эффективно работать с солистом и достигать гармоничного звучания.
8. Развитие исполнительских навыков. Концертмейстер проводит индивидуальные и групповые занятия, на которых формирует у учащихся исполнительские навыки, включая игру в ансамбле и развитие художественного вкуса. Он помогает ученикам справляться с техническими и ритмическими трудностями, что особенно важно при работе с виолончелью.
9. Адаптация к специфике инструмента. У струнно-смычковых инструментов есть свои нюансы в извлечении звука и манере игры, которые необходимо учитывать концертмейстеру. Это подразумевает знание различных приёмов, таких как *spiccato* у колодки и *sautille* в середине смычка, а также умение поддерживать баланс звучания при исполнении двойных нот и длинных нот.

Основные задачи концертмейстера

1. Следование за партией солиста. В обязанности концертмейстера входит тщательное сопровождение партии солиста. Это подразумевает не только безошибочное исполнение нот, но и глубокое понимание всех тонкостей и особенностей исполнения. Концертмейстер должен быть способен уловить малейшие изменения в динамике, темпе и фразировке, чтобы поддерживать солиста на протяжении всего

выступления. *Пример:* В процессе выступления скрипка может переходить от спокойных и мелодичных фрагментов к более громким и динамичным. Концертмейстер должен мгновенно реагировать, поддерживая баланс и единство звучания.

2. Создание гармонического и ритмического фундамента. В крупных музыкальных произведениях нередко можно встретить сложные гармонические и ритмические построения. Для концертмейстера важно уметь создавать гармоническую основу, которая будет поддерживать солиста и помогать ему сосредоточиться на технических и выразительных аспектах исполнения.

Пример: В кульминационных моментах концерта пианист может добавить дополнительные аккорды или ритмические фигуры, чтобы усилить эмоциональное воздействие на слушателя.

3. Передача образно-эмоционального содержания. В произведениях крупной формы нередко можно обнаружить богатое эмоционально-образное наполнение. Концертмейстер должен быть способен передать эту гамму чувств в своём исполнении. Для этого необходимо глубокое понимание музыки и умение представлять себе оркестровые тембры и звучания.

Пример: При исполнении интродукций и заключений концертмейстер может использовать различные тембры и динамические оттенки, чтобы создать ощущение оркестрового звучания.

4. Педагогическая роль концертмейстера. Концертмейстер — это не только музыкант, который аккомпанирует, но и учитель. В процессе работы он помогает ученику преодолевать трудности, работать над штрихами и динамикой, а также следить за темпом. Если исполнитель теряет контроль над интонацией, особенно в верхних регистрах, концертмейстер может повторить звуки мелодии, чтобы поддержать солиста.

Специфика работы с различными штрихами

Работа концертмейстера включает в себя знание и умение воспроизводить специфические штрихи, используемые струнными инструментами:

- Пиццикато (pizzicato). Концертмейстер должен знать, что звук при пиццикато слабее, чем при игре смычком, и соответственно регулировать динамику своего исполнения, делая звук тише и мягче.
- Флажолеты. Звуковой баланс особенно важен при исполнении флажолетов, где сопровождение должно звучать тише, чтобы не заглушать высокий звук, извлекаемый легким прикосновением подушечки пальца к струне.
- Сотийе (Sautille). Этот легкий кистевой штрих требует быстрого темпа и небольшой силы звучания. Концертмейстер должен быть готов поддержать солиста, обеспечивая четкость и скорость исполнения.

О роли концертмейстера в проучивании крупной формы в классе струнно-смычковых инструментов

Концертмейстер — это не просто музыкант, который сопровождает других исполнителей. Это ключевой участник учебного процесса в классе струнно-смычковых инструментов. Его роль особенно значима при работе над сложными произведениями, такими как концерты и сонаты.

Специфика работы с крупной формой:

- Оркестрование рояля. В процессе работы с произведениями, которые имеют большую форму, концертмейстеру необходимо «оркестровать рояль», то есть создать впечатление звучания оркестра. Для этого нужно хорошо знать тембры разных инструментов и уметь воспроизводить их на фортепиано. Например, когда солирующая скрипка играет быстрые и лёгкие пассажи, концертмейстер может

использовать технику *nonlegato*, чтобы создать иллюзию звучания флейты или скрипок.

- Динамика и фразировка. В произведениях крупной формы динамика и фразировка имеют огромное значение. Концертмейстер должен быть способен адаптировать эти элементы в соответствии с требованиями солиста и характером произведения. Например, в кантиленных частях концерта пианист может использовать *legato*, чтобы создать плавный и непрерывный звук, который будет дополнять звучание скрипки. В быстрых и энергичных частях произведения, напротив, используются более чёткие и акцентированные штрихи.
- Работа над интонацией. В процессе освоения музыкального произведения ученик может столкнуться с трудностями в контроле интонации, особенно в высоких регистрах. В таких ситуациях концертмейстер может помочь, аккомпанируя на рояле и тем самым облегчая ученику исполнение сложных фрагментов. Например, при исполнении кантиленных частей концерта, где солист играет длинные ноты, концертмейстер должен обратить внимание на особенности ведения смычка и смены струн, чтобы обеспечить плавный переход и правильное звучание.
- Фактурные трудности. В процессе исполнения двойных нот и других сложных фактур может возникнуть необходимость замедлить темп. Поэтому концертмейстер должен быть готов к этому и уметь находить баланс между сложностью партии солиста и общим темпом произведения. Например, в старинных сонатах, которые входят в учебный репертуар скрипачей и виолончелистов, солисту часто приходится преодолевать большие позиционные скачки и переходы через дальние струны. В таких случаях концертмейстер не должен опережать солиста, чтобы не нарушить ансамбль.
- Психологическая поддержка солиста. Концертмейстер — это не только специалист, который помогает солисту в исполнении произведения, но

и человек, который выполняет важную психологическую функцию. Он поддерживает солиста в моменты неуверенности и трудностей. Для этого требуются не только профессиональные навыки, но и эмпатия, понимание индивидуальных особенностей ученика. Например, если солист испытывает трудности в исполнении сложного фрагмента, концертмейстер может предложить ему тактичную помощь и поддержку, направляя его по правильному пути, но при этом не подавляя его инициативу.

Заключение

Работа концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов — это сложная и ответственная задача, требующая от специалиста высокого уровня музыкальной подготовки, развитых навыков ансамблевой игры, быстрой реакции и педагогического такта. Концертмейстер — это не просто музыкант, сопровождающий солиста. Это человек, который помогает ученику раскрыть свой потенциал, понять и освоить музыкальное произведение, развить технические и художественные навыки. Концертмейстер не только поддерживает ученика в классе и на сцене, но и помогает ему глубже погрузиться в мир музыки, раскрыть её красоту и выразительность.

Значение работы концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов при изучении крупной формы невозможно переоценить. Он не только оказывает техническую и гармоническую поддержку, но и помогает солисту раскрыть художественное содержание произведения. Благодаря своему мастерству, знанию особенностей звукоизвлечения и умению взаимодействовать с солистом, концертмейстер становится незаменимым участником образовательного процесса. Он способствует развитию и совершенствованию исполнительских навыков ученика.

Деятельность концертмейстера в классе струнно-смычковых инструментов предполагает наличие выдающихся музыкальных способностей, глубокого понимания особенностей инструмента и умения тонко взаимодействовать с солистом. Концертмейстер не только обеспечивает техническую и гармоническую поддержку, но и способствует развитию исполнительского мастерства и художественного вкуса ученика. Благодаря своему мастерству и профессионализму, концертмейстер становится ключевым участником образовательного процесса, помогая достигать высоких результатов в музыкальном обучении.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс / Е. И. Кубанцева. – URL: <http://artip.ru/book/base/B3232/B3232Part1-3.php>. – Текст: электронный.
2. Кубанцева, Е. И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-концертмейстера.– Текст: непосредственный / Е. И. Кубанцева // Музыка в школе, 2001: № 4.
3. Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе (Размышления педагога) / Е. М. Шендерович. – М. : Музыка, 1996 – 207 с. – Текст: непосредственный.