

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа №4"

Методический доклад на тему
«Психологические факторы успешности концертмейстерской работы»

Разработала: Касьянова
Дарья Васильевна,
концертмейстер

Чита 2026

Психологические факторы успешности концертмейстерской работы

Интерес к теме «Психологические факторы успешности концертмейстерской работы» стимулирован пятилетним сотрудничеством в роли концертмейстера с хоровыми коллективами, вокалистами, народными и духовыми инструментами.

Что же все-таки такое успех и успешность? Понятия эти довольно разные, успех – следствие упорной работы, определенных затрат энергии. Он зависит от множества факторов, и большинство из них – не внешние, а внутренние. Успешность же отражает субъективное переживание и условия достижения успеха. При этом в качестве условий достижения успеха выступают личностные, а не внешние ресурсы (то есть психологические факторы). Это значит, что мы можем на них влиять, и неперенным условием успешности является наша психологическая готовность к нему, к осуществлению тех действий, которые будут наиболее эффективными и полезными.

У музыки в большей степени, чем у многих других областей человеческой деятельности, есть основания быть причисленной к психологической сфере. Психологические моменты проникают во все области исследования музыки, так как она сама по себе есть психически обусловленное явление.

Музыкальная психология на протяжении XX века развивалась по многим направлениям, в том числе по музыкальным профессиям. Деятельность музыкантов, педагогов, теоретиков, работающих в разных сферах академической музыки, психологически очень различается.

Столь же различны и профессионально сформировавшиеся «психотипы»: дирижер с ярко выраженными волевыми качествами, иногда авторитарностью, совершенно не похож на весьма чувствительного и ранимого певца. Исполнитель на народных инструментах, работающий на

пересечении сфер народной и классической музыки, отличается от более «академичного» инструменталиста симфонического оркестра.

Имеет ли деятельность концертмейстера в сфере музыкального образования серьезные основания претендовать на самостоятельную «нишу» в области психологии музыкальной деятельности? Ведь с недавних пор бытует мнение о второсортности профессии концертмейстера, да и понятие во всех словарях довольно скромное: «пианист, разучивающий партии с певцами, инструменталистами и аккомпанирующий им в концертах».

Думаю, что все концертмейстеры мира согласятся со мной, что это далеко не так! Концертмейстер – это «ствол творческого древа», от него во многом зависит, насколько здоровыми и зелеными вырастут листья и возможно даже зацветут красивейшие цветы, ведь профессиональный концертмейстер он не только исполнитель, он также очень чуткий психолог. «Профессия концертмейстера – это и призвание, и мастерство, и умение совместно общаться, творить и переживать музыку».

Концертмейстеру необходимо уметь общаться как словами, так и музыкой. Вербальный способ не представляет сложности, поскольку является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Однако искусством общения, имеющим прямое отношение к концертмейстерскому искусству, владеет далеко не каждый. Это умение не просто поддержать беседу, но и выслушать, понять, проникнуться состоянием собеседника, создать ему комфортные для общения условия, тем более, если он работает с «маленьким» музыкантом. Неслучайно качества, характеризующие мастерство концертмейстера, которые в методической литературе называют «особым чутьем», «концертмейстерской интуицией», «концертмейстерской жилкой», относятся не столько к исполнительским или педагогическим, сколько к психологическим свойствам.

В современных условиях психологическая компетентность концертмейстера важна не меньше, чем его исполнительские и педагогические способности, навыки чтения с листа и транспонирования. В некоторых ситуациях, складывающихся в процессе ответственных концертов, конкурсных выступлений, концертмейстер в полном смысле выполняет функции психолога, который умеет снять излишнее напряжение солиста, негативный фон перед выходом на сцену, способен найти точную яркую ассоциативную подсказку для артистического настроения. Концертмейстер, всегда находясь рядом, помогает пережить неудачи, разъяснить их причины, тем самым предотвращая в дальнейшем проявления фобии сцены, страха перед повторением ошибок.

Важность такой помощи трудно переоценить, особенно при работе с детьми, имеющими неокрепшую психику и подверженными различным влияниям окружающего мира. Не менее ответственны, на первый взгляд, малозаметные психологические функции концертмейстера в обычной классной работе.

В психологии выделяют два типа структур деятельности: константную и переменную. Работа концертмейстера, при обобщенно четких целях, строится на индивидуально выбранных способах осуществления поставленных задач, и поэтому относится к переменной структуре, более сложной и требующей умения адаптироваться в изменяющихся условиях.

Концертмейстерство - это сумма особых свойств личности и узкоспециальных навыков. Это мастерство глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению с листа и транспонированию различных партий. Концертмейстеру, как это ни странно, также важна интуиция.

Концертмейстеру следует помнить об основных предпосылках, необходимых для развития интуиции – способность к концентрации. Обычно она не высока, но в жизни все же случаются ситуации, требующие очень высокого уровня концентрации (концерты, конкурсы и т. д), когда включается механизм интуитивного восприятия. Ощущение единства в ансамбле, ощущение легкости, творческой свободы и эстетического удовольствия, наглядный пример универсальности интуиции и единых принципах ее проявления.

Интуицией обладают все без исключения, все дело в уровне развития и индивидуальных особенностях. Интуиция имеет еще более древнее происхождение, чем человеческая цивилизация, поскольку присуща и животным.

Каждый человек в большей или меньшей степени ежедневно использует интуицию, сам не подозревая об этом, так же, как и не задумывается о проблеме своей музыкальности, отдавая предпочтение тем или иным мелодиям, выбирая их соответственно настроению. Музыкальные и интуитивные способности, как ни странно, имеют много общего.

Идея воспитания интуиции не более невыполнима, однако специально обучить интуиции намного сложнее, чем музыкальной грамоте. Именно поэтому, несмотря на появившиеся в последнее время подробнейшие руководства по воспитанию интуиции, успех обеспечен далеко не всем, особенно, если в ней нет насущной потребности. Человек, всерьез задавшийся целью развить интуитивные свойства, со старанием выполняющий все рекомендации, в большинстве случаев будет разочарован. Интуиция – средство, способ, а не цель. Она не возникает сама по себе, она рождается в процессе стремления к чему-либо. Яркое, по-детски непосредственное восприятие мира, постоянное его открытие заново, умение рассмотреть его самые неожиданные и взаимоисключающие грани, удивиться и согласиться с их существованием – постоянные спутники интуиции.

Проблемы публичных выступлений

Итогом и кульминационным моментом всей проделанной работы концертмейстера и солиста является концертное исполнение.

Во время концертных выступлений с учащимися концертмейстер берет на себя роль ведущего и, следуя выбранной концепции, помогает партнеру, вселяет в него уверенность, стараясь не подавлять, а сохранять его индивидуальность. В процессе исполнения концертмейстер – опора для солиста, его гармоническая основа и фактурное богатство. Поэтому у концертмейстера должно быть развито умение вести партнера за собой, придавая музыке художественное движение.

Особенно внимательным концертмейстер должен быть в кульминациях, чтобы поддержать солиста. Это имеет очень большое значение, ибо не чуткий концертмейстер, по высказыванию Е.М. Шендеровского, напоминает тяжелую телегу, которую с трудом везет лошадь и телега мешает ей идти.

От мастерства и вдохновения концертмейстера почти всегда зависит творческое состояние солиста.

Перед концертным, а особенно конкурсным выступлением концертмейстер должен осознавать, что несет ответственность не только перед слушателем, не только перед автором сочинения, но и перед преподавателем, в паре с которым готовил выступление, перед самим собой, а самое главное – перед своим партнером – солистом. А это в свою очередь взваливает на концертмейстера немалую психологическую ношу.

В этот ответственный момент концертмейстер должен мобилизовать все свои силы для преодоления чувства волнения, а иногда и просто чувство страха, настроиться психологически, быть требовательным к себе, чрезвычайно внимательным. При этом необходимо суметь сохранить исполнительскую индивидуальность, эмоциональный подъем, творческую

волю и артистизм, помогая тем самым сгладить нервную обстановку, которая обычно возникает перед конкурсным выступлением.

Психологическое состояние концертмейстера, его темперамент и вдохновение влияют на исполнительский процесс в целом. Концертмейстер в процессе исполнения музыкального произведения одновременно с игрой на инструменте должен помогать солисту показами. Мимикой, жестами он передает живущую в его воображении яркую фантазию. Артистизм концертмейстера раскрывается в сценических движениях, сценическом перевоплощении.

Безусловно, все сценические движения концертмейстера должны быть связаны с содержанием исполняемого музыкального произведения. Тем самым концертмейстер сможет добиться от солиста эмоционального сопереживания, ответной реакции, подчинить его своему воздействию, а так же повлиять на процесс восприятия слушателями.

Учитывая тот факт, что в музыкальной школе концертмейстер работает с детьми, необходимо помнить, что на каждом выступлении присутствует фактор внезапности. Маленький солист может внезапно забыть текст, перейти на исполнение следующей части, забыть о вступлении концертмейстера и т. п. Поэтому концертмейстеру необходимо видение всего произведения в целом, знание всей трехстрочной партитуры.

Концертмейстер должен уметь быстро перестроиться по ходу исполнения, мгновенно принять творческие решения. А при исполнении нескольких произведений подряд, как это бывает на конкурсах и академических концертах, уметь перестроиться между произведениями, не потеряв при этом единую линию исполнения.

При работе с ансамблем задачи концертмейстера несколько усложняются. Ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфику инструментов своих партнеров — законов звукоизвлечения,

дыхания, техники. При работе с ансамблем концертмейстер должен выработать в себе дирижерские качества: тембральный слух, представление об оркестровом звучании, умение вести за собой целый ансамбль исполнителей, задать темп, характер произведения, следить за развитием партии соло, всегда держать солистов в поле зрения.

Все эти не простые задачи выполнимы и решаемы гораздо легче и органичнее, когда солист, либо ансамбль и концертмейстер работают совместно длительное время. Между ними образуется психологическая ниточка и рождается общий для них исполнительский план: соотношение темпов, динамики, фразировки; и работа над музыкальным произведением приносит высокие результаты на конкурсах и экзаменах.

Концертмейстер – это призвание или место работы?

Концертмейстерство – одна из тех профессий, где обязанности и способы действий не прописаны четко, оставляя за специалистом право их широкого выбора. Яркой отличительной чертой является индивидуальный путь совершенствования и конечная "планка" мастерства, определяющаяся специфическими особенностями характера и личными внутренними качествами каждого концертмейстера.

Выбирая эту профессию, нужно обладать многими качествами, во-первых, очень любить выступать на сцене, у концертмейстера не должно быть боязни сцены. Обязательно такое умение, как схватывать на «лету» мелодии, склеивать пропущенные места, если вдруг солист пропустил какое-то место в пьесе. Любить общаться с людьми, особенно важен союз концертмейстера и педагога. Наличие технических резервов: резерва беглости, резерва выносливости, резерва силы и т.д. Если вы выбираете эту профессию, как основную, нужно быть готовым к тому, что, как правило, это означает быть на вторых ролях, умение слушать, играть с партнером – очень важная деталь профессионального мастерства концертмейстера, который с

детства привык к индивидуальным занятиям, как единственно возможной форме работы. Естественное сопереживание возникает как результат непрерывного контакта партнеров, их взаимопонимания и согласия, что тоже приводит нас к выводу о том, что «человек – концертмейстер» должен понимать и «чувствовать» любого партнера не смотря ни на что. Ведь насколько не был бы хорош солист, если ему аккомпанирует не очень грамотный концертмейстер – ничего хорошего не будет.

Большинство людей либо не знают, что это такое, либо считают, что концертмейстеры мало что делают. Быть на втором плане и в тоже время усиленно трудиться, причем работать иногда приходится и все выходные, особенно если в понедельник концерт, нужно постоянно разыгрываться, разучивать произведения. Непрерывный труд, и минимум признания – вот что такое профессия концертмейстера.

Концертмейстерство – это в первую очередь любовь к музыке, а музыка вымывает прочь из души всю пыль повседневной жизни!

Список литературы

1. Кубанцева Е.И. Концертмейстерский класс. - М., 2002.

2. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. - М., 1972.
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М.; Л., 1947.
4. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества. - М., 1988.
5. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М., 1994.
6. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе. - М.1996.