МБУДО «Детская музыкальная школа имени Джаудата Файзи»
Приволжского района г. Казани

«Психологические аспекты работы концертмейстера»

Подготовила:
концертмейстер Чернышова Е.А.

г. Казань
2025 г.

Профессия «концертмейстер» среди музыкантов-пианистов считается самой распространённой. Различные образовательные учреждения (высшие учебные заведения, музыкальные и общеобразовательные школы, дворцы детского творчества, центры досуга и др.) не могут осуществлять свою деятельность без квалифицированных работников данной профессиональной области. Концертную эстраду, хоровые коллективы, занятия по хореографии, выступления и репетиции солистов оперы также трудно себе представить без концертмейстера. Важно определить, кто такой концертмейстер.

Часто концертмейстера называют аккомпаниатором, но термины «концертмейстер» и «аккомпаниатор» не тождественны, хотя на практике и в литературе часто применяются как синонимы. Концертмейстер - это «пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах». Аккомпаниатор (от франц. «akkompagner»-сопровождать)- это музыкант, играющий партию сопровождения солисту (солистам) на эстраде.

Деятельность аккомпаниатора-пианиста подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество исполнения музыкального ансамбля, знание исполнительской специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.

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

Главное качество концертмейстера - общая музыкальная одарённость. 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. Особенностью концертмейстерской деятельности является

её реально существующая многомерность, предопределяющая необходимость решения разнообразных творческих задач, связанных с музыкальным исполнительством. Для концертмейстера необходимо наличие как профессиональных, так и психолого-педагогических качеств.

К профессиональным качествам относится техническое владение инструментом, навык чтения с листа, умение транспонировать, импровизировать, подбирать по слуху.

В числе психолого-педагогических качеств выделяются внимание и память, чуткость и самообладание, мобильность реакции, выдержка и воля, коммуникабельность, педагогический такт и чуткость.

Профессия концертмейстера предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством ритма, чувством формы, способностью охватывать произведение в целом, пониманием стилевых и жанровых особенностей произведения, присущих определённому композитору или определённому этапу в музыкальном искусстве.

Кроме этого концертмейстеру нужно владеть информацией об интерпретации и исполнительской манере, взаимосвязи темпа музыкального произведения и осмысленным произнесением словесного текста и процессом дыхания. В работе концертмейстера нельзя упускать огромную роль ансамбля, совместного общения, партнёрства и обмена информацией. Можно отметить собирательное начало профессии концертмейстера: он пианист, дирижёр, педагог, художественный руководитель ансамбля, менеджер, психолог и т.д.

В Детской школе искусств нередки случаи, когда педагог по уважите льным причинам отсутствует на занятии. В этом случае вся ответственн ость за грамотное освоение материала, корректное общение и качествен ное исполнение в ансамбле с учеником возлагается на концертмейстера, который совмещает в себе педагогическую и исполнительскую функции.

Исход урока будет зависеть от наличия или недостатка педагогического таланта концертмейстера.

Концертмейстеру и педагогу приходится работать с разновозрастными ка тегориями детей и поэтому способы ведения занятий с младшими и ста ршими учащимися отличаются. Для учащихся младшего возраста более приемлем способ ведения урока, где преобладает коммуникативный аспе кт. На этом этапе важны не исполнительские качества ребенка, а его за интересованность в обучении, мотивация к продолжению творчества.

К детям старшего возраста подход несколько иной. Они уже сознательн о относятся к занятиям, заинтересованы процессом и испытывают желаниеразвиваться музыкально. В этом случае важен не коммуникативн ый, а педагогический аспект, направленный на развитие профессионализ ма.

В психологии и искусствоведении музыкально-творческий процесс в сфере искусства, как и всякий продуктивный процесс – это движение от исходного познания через осмысление, поиск к художественному воплощению представляемого. Это применительно и к деятельности концертмейстера. Творческий процесс - это движение от замысла музыкального произведения к его воплощению. Реализация творческого замысла органично связана с активным поиском, который проявляется в раскрытии, корректировке и уточнении, совместно с солистом, художественного образа произведения, заложенного в представлении и нотном тексте.

Функции концертмейстера, работающего с солистами, носят и педагогический характер, поскольку они заключаются, главным образом, в разучивании с солистами нового репертуара. Эта педагогическая сторона концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо аккомпаниаторского опыта, ряда специфических навыков и знаний из области смежных исполнительских искусств, а также педагогического чутья и такта.

Концертмейстер не просто музыкант, но и организатор, педагог и психолог. От мастерства и вдохновения концертмейстера почти всегда зависит творческое состояние солиста. Необходимо постоянно заниматься самообразованием, проявлять интерес к новой музыке, посещать концерты, театры оперы и балета, шлифовать профессиональные навыки, воспитывать в себе современного учителя-музыканта широкого профиля, не упускать случая практически соприкасаться с различными жанрами исполнительского искусства, тем самым расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства.

Психологический, философский, эстетический и культурологический аспекты деятельности концертмейстера играют важную роль в его творчестве, оказывая огромное влияние на музыкальное мышление и воображение, музыкальную память, эстетическую и нравственную стороны мировоззрения музыканта-исполнителя.

Специфика работы концертмейстера в детской школе искусств, требует от него особого универсализма и мобильности. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая, за редким исключением, не приносит внешнего успеха - аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остаётся "в тени", его работа растворяется в общем труде всего коллектива. Концертмейстер - это призвание, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога. Таким образом, концертмейстер имеет огромное влияние на творческое и эмоциональное развитие детей в приобщении их к миру искусства.

Деятельность концертмейстера в детской школе искусств – это синтез высокого музыкального мастерства, педагогического таланта и глубокой психологической проницательности. Он – тихий созидатель, который стоит за спиной у юного дарования, создавая фундамент для его уверенности, творческой радости и сценических побед.

Искусство концертмейстера — это искусство служения музыке и партнеру. Это уникальная профессия, где виртуозное владение инструментом

сочетается с глубочайшим чувством эмпатии, лидерства и ответственности. Именно концертмейстер, является тем самым магнитом, который удерживает на сцене поле творческой энергии, превращая выступление из простого воспроизведения нот в живое, одухотворенное и незабываемое искусство.

Список используемой литературы:

1. Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движение. - М.: Музыка, 1984. - 180с.
2. Воротной М.В. О концертмейстерском мастерстве пианиста: к проблеме получения квалификации в Вузе. - СПб., РГПУ им. А.И. Герцена, 1999, №2, с.66-70.
3. Крючков Н.Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. - М.: Музыка, 1961. - 201с.
4. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство - музыкально-творческая деятельность. - М.: Музыка, 2001, с.38-40
5. Люблинский А.П. Теория и практика аккомпанемента: Методологические основы. - Л.: Музыка, 1972. - 81с.
6. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. - М.: Музыка,1996. - 207с.