

An illustration of a violin and a piano keyboard. The violin is positioned vertically on the left side of the page, with its body and f-hole clearly visible. The piano keyboard is shown as a series of black and white keys, extending from the top left towards the bottom left. The background is a dark brown with a subtle, repeating pattern of musical notes.

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств» Качканарского городского округа

Методическое сообщение

**«Особенности совместной
творческой работы
концертмейстера и преподавателя
в классе скрипки»**

**Авторы: Матис О.А. и
Фаткулина Н.Ш.**

г. Качканар 2023 год

Особенности совместной творческой работы концертмейстера и преподавателя в классе скрипки.

Работа концертмейстера занимает значительное место в повседневной профессиональной деятельности пианиста. Можно с уверенностью сказать, что это самая распространённая профессия среди пианистов. Роль концертмейстера сводится не только к игре по нотам. В его деятельности объединяются педагогические, психологические и творческие функции. Речь пойдёт о вещах не очень обычных, смелых, а может даже дерзких. Это одна из основ концертмейстерской работы, самая черновая, но необходимая часть, через которую никто из нас не проходит.

Тема методического сообщения «Особенности совместной творческой работы», а что такое творчество - это всегда создание нового, это шаг в неизвестное. Концертмейстеру, чтобы мастерски, вдохновенно и при этом безупречно исполнить свой долг, иногда нужно играть не то, что написано в нотах..... Сейчас кто – то подумает, что это кощунственная вещь? Ведь основной тезис исполнительской школы - это уважительное отношение к авторскому тексту. Но речь не будет идти о переделывании Чайковского, совершенствовании Шопена, модернизации Баха, потому что их творчество настолько совершенно и не нуждается в редактировании. Речь пойдёт о работе концертмейстера в обычном учебном классе вместе с преподавателем и учеником. У концертмейстера, как минимум две сверхзадачи: 1 - помочь ученику, опытному или малоопытному, выучить нотный текст, 2 – помочь прочувствовать то эстетическое удовольствие, обаяние и очарование от музыки, которую мы аккомпанируем.

Ведь ни для кого не является секретом, что на первых уроках с малышами-скрипачами мы используем песенки на открытых струнах, которые практически не несут никакого художественного замысла и звуковой красоты. Вот к примеру пьеса Н. Соколовой «Звуки струн»: партия фортепиано сводится к простому аккордовому аккомпанементу и здесь вряд ли можно получить эстетическое удовольствие.

Вот тут и наступает творческий процесс между преподавателем и концертмейстером. Преподаватель просит концертмейстера выступить в роли композитора и переделать партию клавира так, чтоб обязательно было вступление, настраивающее ребенка на нужный темп; изменить басовую линию в партии концертмейстера, исключив все диссонирующие интервалы; а в средней части четверти партии скрипача заполнить мелкими ритмическими оборотами у пианиста. А преподаватель в свою очередь добавляет к пьесе второй голос, чтоб сыграть в дуэте с учеником!

Пример:

Н.Соколова «Звуки струн»
с редактированием клавира.

Звуки струн

Н. Соколова. Пьеса для скрипки и фортепиано. 1998 г.

1 Страница

Violin (soprano)
Violin (alto)
Piano
Violin (soprano)
Violin (alto)
Piano
Violin (soprano)
Violin (alto)
Piano
Violin (soprano)
Violin (alto)
Piano

На первом году обучения у юного скрипача одна из главных проблем – это фальшивая интонация. Скрипка – инструмент с нефиксированным интонационным строем, поэтому помощь рояля здесь очень велика. Вот к примеру в репертуаре 1 года обучения есть пьеса В.Рейман «Грустная песенка». Очень трудно ребенку попасть 4 пальцем на ноту МИ, а если бы он слышал эту же ноту в партии концертмейстера, результат был бы намного лучше. Вот тогда по просьбе педагога, для поддержки ребенка в интонационном плане концертмейстеру приходится редактировать аккомпанемент, чтобы в партии его правой руки была нотка МИ. Помимо этого, оригинал аккомпанеента простой, аккордовый. А если его заполнить ритмическими оборотами и опять же добавить вступление? Как показывает практика, это благотворно повлияет на совместную игру с юным музыкантом

ПРИМЕР:
В. Рейман «Грустная песенка»
с редактированием клавира.

ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА
В. Рейман

Также важно знать специфические особенности скрипки – законы звукоизвлечения, дыхания, различные техники. А эту необходимую информацию концертмейстер подчёркивает для себя только при совместной работе с преподавателем.

Педагог с концертмейстером всегда найдут время для совместной работы. Это поиски нового репертуара, в том числе издаваемого современными композиторами, чтение с листа найденных композиций, создание интересных, ярких переложений и, как следствие, ярких концертных номеров, обсуждение и планирование предстоящей конкурсной и концертной деятельности учащихся. В таком дуэте всегда воплощаются творческие идеи и планы! Вот к примеру, при подготовке к очередному конкурсу «Учитель-ученик» в 2020 году преподаватель Матис О.А. сделала переложение для ансамбля скрипачей Вариации на тему В. Моцарта и в свою очередь предложила своему концертмейстеру его партию переложить для ансамбля в 4 руки, чтоб исполнить его со старшей ученицей. Так и получилось произведение для двух пианистов и ансамбля скрипачей под названием «Учителя и ученики». С гордостью можно добавить, что на этом конкурсе данное переложение было отмечено благодарственным письмом от председателя жюри Н.Н. Беляевской

Видео «Учителя и ученики» - https://vk.com/video-37836960_456239105

А раз условием на этом конкурсе было в таком составе представить две пьесы, поэтому пришлось сделать переложение и для кантиленной пьесы. Видео переложения пьесы Н. Баклановой «Колыбельная» - https://vk.com/video-37836960_456239106

В разговоре о кантиленной музыки, надо отметить: как же трудно маленьким скрипачам играть колыбельные, когда в руках не только проблемы интонации, а еще и нехватка вибрации. А если еще у колыбельной на протяжении всей мелодии однообразный аккомпанемент? Вот к примеру – И. Дунаевский «Колыбельная».

Чтоб эта пьеса в руках неопытного музыканта прозвучала богаче, интереснее и удобнее, концертмейстер по просьбе преподавателя переделала аккомпанемент.

ПРИМЕР:

И. Дунаевский «Колыбельная»
с редактированием клавира

С такой же целью были отредактированы еще несколько пьес: Белорусская народная песенка «Перепёлочка»; М. Вильсон «Парад скрипок» и другие. И все они удачно вошли в концертный и конкурсный репертуар, имея при этом отличный успех.

Буквально заразившись такой практикой переложений, концертмейстер теперь уже не захочет играть простые незамысловатые аккомпанементы. Взять хотя бы популярную пьесу «Коробейники», где на протяжении всей пьесы аккомпанемент «ум-ца, ум-ца». А почему бы тогда не переложить аккомпанемент так, чтоб в очередном куплете было соло у пианиста, а скрипки бы играли аккомпанирующую партию?

ВИДЕО «Коробейники»- https://vk.com/video-37836960_456239107

Постоянный самоанализ концертмейстера и преподавателя, переложения фортепианных и скрипичных партий, знакомство с опытом коллег – лично и при помощи Интернет-ресурсов - всё это стимулирует тех и других к неустанной творческой работе и желанию анализировать свою деятельность.

И совместная творческая работа с преподавателем в одной команде дает свои плоды. А благодаря освоению компьютерной программы набора нот «Сибелиус» все эти «ПЛОДЫ» совместной работы педагога и концертмейстера оформились в одно нотное пособие под названием «Дружат скрипка и рояль», куда вошли переложения пьес для солистов и ансамбля скрипачей.