Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского

Методический доклад на тему:

«СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА»

Козаева З. Т.

г. Владикавказ

2020

На рубеже XX-XXI веков мобильность становится ключевым понятием, отражающим те требования, которые предъявляет к человеку современное общество. Динамизм, скорость и темп пронизывают все сферы жизни и деятельности человека, требуя проявления гибкости, адаптивности, способности быстрого реагирования на происходящие изменения.

Деятельность музыканта-концертмейстера в полной мере отвечает указанным требованиям. Ее специфика состоит в многопрофильности и полифункциональности, связанной с изменчивостью профессионального контекста. Многопрофильность концертмейстерской деятельности проявляется в разнообразии видов и составов исполнительских коллективов, в которых задействованы музыканты-концертмейстеры - это вокальные и инструментальные ансамбли, хоровые, танцевальные, театральные коллективы. Работа с каждым из этих коллективов отличается своей спецификой и требует от концертмейстера специальных знаний и определенных исполнительских умений и навыков. Полифункциональность работы музыканта-концертмейстера обуславливается характером и условиями творческой деятельности, в зависимости от которых превалируют те или иные функции. В репетиционной работе концертмейстер, как правило, наряду с исполнительскими, выполняет еще и педагогические и организаторские функции, в условиях подготовки к концертным выступлениям - нередко функции художественного руководства.

Динамичные, постоянно меняющиеся условия исполнительской деятельности, ускоренные сроки освоения музыкальных сочинений, постоянные смены творческих партнеров и коллективов, многообразие профилей деятельности и исполнительских функций, необходимость решения разнообразных ансамблевых задач непосредственно в процессе исполнения позволяют нам рассматривать мобильность как решающий фактор, обеспечивающий успешность концертмейстерской деятельности.

Категория профессиональной мобильности достаточно широко изучена в научной литературе и чаще всего рассматривается в двух проекциях - как процесс и как качества и свойства личности. Если социальные науки исследуют, главным образом, характер протекания процессов профессиональной мобильности, а именно, способность человека переучиваться в течение жизни, менять профессию, род занятий (А.В. Карпова, С.А. Кугель, И.Л. Смирнова, П.А. Сорокин и др.), то психолого-педагогические науки рассматривают профессиональную мобильность как качественную характеристику личности, позволяющую быстро ориентироваться и быстро действовать в динамичных профессиональных условиях (Л.В. Горюнова, Г.В. Меденкова, Н.А. Никитина и др.). Мы придерживаемся второй позиции и трактуем профессиональную мобильность как интегральную характеристику личности, обеспечивающую динамизм протекания познавательных процессов, оперативность выполнения внешних практических действий, быстроту установления контактов с партнерами-музыкантами и слушателями, высокую адаптивность к изменениям внешней среды и условиям профессиональной деятельности.

Изучение особенностей концертмейстерской деятельности позволило нам определить, что профессиональная мобильность музыканта-концертмейстера имеет комплексную природу и включает не только профессиональные знания, исполнительские умения и навыки, но и целый комплекс личностно-психологических и социально-коммуникативных характеристик.

Содержательный (когнитивный) фундамент профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера составляет система специальных знаний в различных областях музыкального искусства и концертмейстерской деятельности. Знания из области музыкальной теории и истории необходимы концертмейстеру для верного прочтения и адекватной интерпретации музыкального текста. Они являются той платформой, на которой базируется навык быстрой ориентации в нотном тексте, навык чтения с листа, необходимый в ежедневной работе концертмейстера. Эти знания позволяют концертмейстеру уже при визуальном анализе нотного материала осмыслить содержание и характер произведения, его жанр и стиль, форму и драматургию, тональный и гармонический план, тип фактуры, динамику, членение нотного текста на музыкальносмысловые комплексы и т.д. Без знаний в области гармонии, без навыков гармонического анализа невозможно научиться технике транспонирования музыкальных произведений, столь необходимой в профессиональной деятельности концертмейстера.

Многопрофильная сущность концертмейстерской деятельности определяет необходимость владения знаниями из различных областей исполнительского искусства. В работе с солистами-инструменталистами концертмейстер должен знать тембральные особенности, динамические возможности, принципы и приемы звукоизвлечения различных музыкальных инструментов; в работе с вокалистами необходимо знание вокальной методики, принципов и особенностей формирования звука у различных голосов. Работая в классе хорового дирижирования или с хоровым коллективом, концертмейстер должен знать основы техники дирижирования. Работа концертмейстера в музыкальном театре требует знания специфики всех этапов постановки спектакля. А деятельность концертмейстера в хореографическом или танцевальном коллективе предполагает знание концертмейстером технологии постановки классического, народно-сценического и современного танца.

В ежедневной практической деятельности концертмейстеру музыкального театра, а также концертмейстеру, работающему с солистами-вокалистами и инструменталистами, приходится иметь дело с клавирами. Достаточно часто концертмейстер сталкивается с проблемой преодоления пианистических трудностей, связанных с технической «перегруженностью» фактуры в клавирах. Знание различных способов и видов аранжировки клавиров позволяет концертмейстеру быстро и оперативно делать собственные переложения трудноисполнимых отрывков, не отвлекаться на технические проблемы, полностью концентрироваться на решении ансамблевых задач.

Для эффективной реализации концертмейстером педагогических функций, создания психологически комфортной обстановки в творческом процессе, требуются знания из области музыкальной психологии и педагогики. Это позволяет быстрее налаживать взаимоотношения с партнерами, находить разумный компромисс при возникновении творческих разногласий, лучше понимать своих коллег и, таким образом, быстрее добиваться слаженности в ансамбле.

Деятельностную основу профессиональной мобильности концертмейстера составляет комплекс исполнительских умений и навыков. Чрезвычайно важной для концертмейстера является способность к согласованным действиям, таким как, умение выстраивать в ансамбле общий исполнительский план, добиваясь единства темпа, артикуляции и фразировки, штрихов, нюансировки, звукового и динамического баланса, потому что без этого невозможно достижение музыкальноисполнительского единства, создание высокохудожественного ансамбля. Выполнение подобных действий возможно только на основе прочно сформированных навыков ансамблевого исполнительства, позволяющих быстро и оперативно корректировать свои действия в ходе исполнения, что, в конечном итоге, напрямую соотносится с уровнем мобильности исполнителя.

Концертмейстеру необходимо иметь в своем профессиональном арсенале обширный ансамблевый репертуар. Это не только расширяет общий музыкальный кругозор пианиста, но и дает возможность оптимизировать репетиционный процесс. Владение репертуарным «багажом» позволяет концертмейстеру не затрачивать время и дополнительные психологические и физические усилия на выучивание своей партии, а полностью сконцентрироваться на решении ансамблевых и художественных задач.

В ряду необходимых концертмейстеру навыков исследователи и музыканты-практики особо выделяют навык быстрой ориентации в нотном тексте. Он предполагает способность быстро охватывать, воспринимать и анализировать все стороны исполняемого сочинения, оперативно выстраивать свой исполнительский план в соотношении с партией солиста, качественно играть с листа незнакомое произведение, оставаясь при этом удобным партнером. Навык быстрой ориентации в нотном тексте позволяет концертмейстеру в любых (даже самых «авральных») условиях быть готовым выйти на концертную эстраду, в короткие сроки готовить новые концертные программы, ограничиваться небольшим количеством репетиций, добиваясь при этом положительных результатов с наименьшими психологическими затратами.

При всей значимости профессиональных знаний, исполнительских умений и навыков формирование профессиональной мобильности концертмейстера невозможно без развития особых личностно-психологических качеств музыканта. В научных и методических работах, посвященных проблемам ансамблевого исполнительства и концертмейстерского мастерства, подчеркивается необходимость формирования особой чуткости, гибкости, пластичности музыканта-концерт-мейстера, проявляющихся в желании и умении согласовывать свои действия с действиями партнера, понимать и принимать его индивидуальную манеру и интерпретацию. Известный музыкант-психолог А.Л. Готсдинер подчеркивал, что «психологическим качеством, составляющим необходимое условие ансамблевой игры, является конформность - уступчивость, податливость индивида по отношению к мнению или сложившимся требованиям групп. Оно заключается в психологической готовности и желании приспособить свое исполнение к игре партнера».

Способность к разумному творческому компромиссу, гибкость и корректность в отношении к партнеру, умение предвидеть его намерения, пойти за ним, а когда это становится необходимым, взять инициативу в свои руки, позволяют музыканту-концертмейстеру с наименьшими психологическими затратами и при минимальном количестве репетиций вырабатывать общую исполнительскую концепцию, добиваться слаженности ансамбля.

Профессиональная мобильность концертмейстера, по нашему мнению, предполагает наличие таких волевых качеств личности, как инициативность и ответственность. В них проявляются мотивы и профессионально значимые установки специалиста. Инициативность выступает мерилом самостоятельности музыканта, готовности действовать независимо, решительно, никогда «не опускать руки», пытаться найти выход из любой ситуации. Инициативность необходима концертмейстеру для осуществления педагогических функций, функций художественного руководства, когда нужно быстро и эффективно организовать репетиционный процесс, сплотить коллектив музыкантов и взять на себя ответственность за общее дело. Следует подчеркнуть, что уровень ответственности у музыканта-концертмейстера должен быть гораздо выше, чем у солиста, так как он отвечает не только за свои действия, но и за действия партнера, за качество ансамбля в целом. Степень ответственности концертмейстера возрастает при выступлениях с начинающими музыкантами, которые еще не умеют владеть собой на сцене, часто теряются. В этой ситуации концертмейстер берет инициативу в свои руки, ведет за собой солиста, «заряжает» его эмоционально, «спасая» тем самым своего партнера и весь исполнительский процесс.

Профессиональная мобильность концертмейстера предполагает высокую степень эмоциональной отзывчивости и быстроту эмоциональной реакции. В процессе эстрадного выступления, для которого характерны импровизационность, экспрессивность проявления чувств и эмоций, многие солисты под влиянием творческого подъема способны вносить коррективы в исполнительскую концепцию. Концертмейстер, обладающий быстрой эмоциональной реакцией, способен оперативно реагировать на всевозможные отступления солиста от сложившейся в процессе репетиционной работы интерпретации, способен пойти за ним, «заразиться» его чувствами и переживаниями, помогая открыть новые грани и краски произведения, эмоции и настроения.

Профессиональная деятельность музыканта-концерт-мейстера - это сотрудничество с многочисленными коллега-ми-музыкантами, со студентами и преподавателями, работа в коллективе, в команде. Репетиционная и исполнительская деятельность концертмейстера в концертных организациях, театральных и исполнительских коллективах, в образовательных учреждениях культуры и искусства предполагает способность и готовность к взаимодействию в социуме, а потому предъявляет высокие требования к социальнокоммуникативным качествам личности.

Эффективность деятельности концертмейстера во многом зависит от его коммуникабельности и направленности на партнера. Это качество позволяет быстро устанавливать контакт с партнерами-музыкантами, вырабатывать общую исполнительскую концепцию, находить взаимопонимание в творческом коллективе, в сжатые сроки и с наименьшими психофизическими затратами добиваться слаженности исполнительских действий, что обеспечивает динамизм и конструктивный характер репетиционного процесса.

Работа музыканта-концертмейстера во многом зависит от уровня владения им средствами вербальной и невербальной коммуникации. В отличие от пианиста-солиста, которому

вовсе не обязательно объяснять словами свою исполнительскую концепцию, концертмейстеру необходимо обговаривать с исполнителями план совместной интерпретации. Владение средствами вербальной коммуникации позволяет концертмейстеру четко формулировать и ясно выражать свои мысли, без особых усилий раскрывать свое видение художественной идеи произведения, предлагать свою исполнительскую концепцию и пути ее воплощения, создавать доверительную, творческую атмосферу, комфортные условия для общения.

Владение средствами невербальной коммуникации позволяет партнерам обмениваться информацией через изменение выражения лица, жесты, движение глаз и т.д. Умение передавать и «считывать» невербальную информацию играет особенно важную роль для музыканта-концертмейстера в процессе сценического исполнения. Это дает возможность концертмейстеру едва уловимым жестом или движением головы показать вступление солисту, по выражению лица уловить его эмоциональное состояние, взглядом успокоить его волнение и ободрить, установить эмоциональный контакт. В нестандартной сценической ситуации это позволяет быстро понять и осознать возникающую проблему, оперативно отреагировать, прийти на помощь солисту, «спасая» исполнительский процесс.

Деятельность музыканта-концертмейстера, как правило, связана с постоянными перемещениями в социальнокультурной среде. Она предполагает гастрольные поездки, выступления на всевозможных конкурсах и фестивалях не только в своей стране, но и за рубежом. Такие динамичные условия, в которых осуществляется профессиональная деятельность, требуют от концертмейстера приспособляемости к условиям среды, высокой адаптивности. Это касается способности быстро приспособиться к акустике нового концертного зала, к новой сцене, новому для себя инструменту, незнакомой аудитории слушателей. Во время гастрольных поездок требуется быстрая приспособляемость к новым социальным условиям, особенно если это заграничные гастроли, где исполнители сталкиваются с иными ценностями, иными условиями жизни и быта, правилами поведения в социуме и т.д. Высокий уровень адаптивности концертмейстера позволяет быстро «вписываться» в условия социальной и профессиональной среды, безболезненно приспосабливаться к психологической атмосфере нового коллектива, наиболее полно реализовывать имеющиеся профессиональные ресурсы в постоянно меняющихся условиях деятельности. Мы полагаем, что интенсивность и скорость процессов социально-профессиональной адаптации музыканта-концертмейстера является одним из показателей его мобильности.

Таким образом, профессиональная мобильность концертмейстера предстает как интегральная характеристика личности, включающая комплекс когнитивно-деятельностных, личностно-психологических и социально-коммуникативных компонентов, выступающих в неразрывном единстве и обеспечивающих эффективность исполнительской деятельности в различных условиях профессионального контекста. Из этого следует, что мобильность является важнейшей характеристикой профессионального мастерства музыканта-концертмейстера, залогом его конкурентоспособности и востребованности.

Список литературы:

1. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Академия, 2002.

2. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. - М.: Музыка, 1996.

3. Готсдинер, А.Л. Музыкальная психология. - М., 1993.