

М. Р. Гималетдинова, Д. П. Павлий

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

Учебно-методическое пособие
по работе с иностранными студентами

Санкт-Петербург
2021

Министерство культуры Российской Федерации
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Кафедра концертмейстерского мастерства

М. Р. Гималетдинова, Д. П. Павлий

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

Учебно-методическое пособие
по работе с иностранными студентами

Санкт-Петербург
2021

УДК 785.7
ББК 85.315.3
Г48

Гималетдинова М. Р., Павлий Д. П.

Г48 Концертмейстерский класс : учебно-методическое пособие по работе с иностранными студентами/ М. Р. Гималетдинова, Д. П. Павлий; Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова. — СПб.: Скифия-принт, 2021. — 73 с.

ISBN 978-5-98620-519-9

В чем суть работы концертмейстера? Как правильно работать над поэтическим текстом в вокальных произведениях русских и зарубежных композиторов? Каковы основные правила чтения на русском, немецком, итальянском и французском языках? Как грамотно распланировать занятия, чтобы иностранный студент успел освоить программу? Как подготовить его к коллоквиуму?

Ответы на эти и другие важные вопросы дают преподаватели дисциплины «Концертмейстерский класс» Санкт-Петербургской консерватории. Авторы выражают особую благодарность за помощь в поиске материалов сотрудникам Отдела нотной литературы Научной музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской консерватории О. С. Смирновой и И. Ю. Сидоренко.

Рецензенты:

профессор И. В. ВАСИЛЬЕВА
кандидат искусствоведения, профессор М. В. ВОРОТНОЙ

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	c. 4
Работа над текстом в романах русских композиторов	c. 6
Работа над текстом в произведениях зарубежных композиторов	c. 10
<i>Немецкий язык</i>	c. 10
<i>Итальянский язык</i>	c. 12
<i>Французский язык</i>	c. 14
Подготовка к коллоквиуму	c. 18
Список литературы	c. 19
Приложение 1	c. 20
Приложение 2	c. 26
Приложение 3	c. 28

ВВЕДЕНИЕ

В связи с возросшим вниманием абитуриентов из разных стран к российским вузам назрела необходимость собрать и систематизировать накопленный опыт практической работы преподавателей Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова с зарубежными студентами.

Данная работа адресована преподавателям музыкальных вузов для помощи в работе с иностранными студентами в классе концертмейстерского мастерства.

Санкт-Петербургская консерватория уделяет особое внимание подготовке пианистов к практической работе в качестве концертмейстеров. Дисциплина «Концертмейстерский класс» входит в образовательную программу «Фортепиано».

Востребованность этой профессии с каждым годом возрастает. За время существования кафедры концертмейстерского мастерства многие иностранные пианисты-выпускники Петербургской консерватории продолжили свою творческую деятельность в разных странах мира именно в этом качестве.

Программа кафедры составлена таким образом, чтобы освоивший ее выпускник смог вести свою профессиональную деятельность не только в качестве концертного исполнителя в ансамбле с певцом или инструменталистом, но и в качестве концертмейстера оперного театра, работа которого состоит в разучивании с вокалистами нового материала – и нотного, и текстового. Преподаватель вуза должен не только помочь студенту в освоении этой программы, но воспитать грамотного специалиста, способного впоследствии гордо нести звание дипломированного концертмейстера.

Дисциплина «Концертмейстерский класс» имеет своей целью подготовку студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении.

Основными задачами обучения в концертмейстерском классе являются: воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения; воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского «почерка»; специфики жанров ансамблевой музыки; владения специальными певческой проблематикой (классификация голосов, tessitura, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.); воспита-

ние творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста при исполнении переложения оркестровой партитуры; развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе – умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более нотные строчки, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучивать с солистом новую партию или сочинение.*

Деятельность концертмейстера в инструментальном или вокальном классе особенно в звене высшего образования предполагает наличие широкого кругозора, а именно: знание истории музыки, музыкальных стилей и форм, особенностей композиторских школ, а также глубокое понимание природы сольного инструмента или голоса, с которым пианист работает.

Иностранный студент эту обширную информацию вынужден осваивать, преодолевая языковой барьер, в сжатые сроки и, как правило, с нуля. Поэтому, в отличие от учебной программы разработанной кафедрой концертмейстерского мастерства для российских студентов, программа для студентов иностранных требует корректировки с учетом отсутствия у последних не только практики аккомпанирования солистам-вокалистам, но опыта ансамблевого музицирования в принципе.

К моменту поступления в консерваторию российские студенты-пианисты средних специальных учебных заведений (ССМШ консерватории, образовательных учреждений среднего профессионального звена), как правило, уже осваивают 3-хлетнюю программу междисциплинарного курса «Концертмейстерское мастерство». Таким образом, общее количество времени, посвященное изучению дисциплины «Концертмейстерское мастерство», составляет семь лет. Для иностранных же студентов этот курс длится лишь четыре года в консерватории.

Примерный список произведений, часть из которых российские студенты изучают до поступления в консерваторию и которые иностранные студенты вынуждены освоить в сжатые сроки, приведен в *Приложении 1*.

* Из аннотации к учебной программе дисциплины «Концертмейстерский класс» [7].

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ В РОМАНСАХ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

В процессе освоения программы дисциплины «Концертмейстерский класс» для иностранных студентов особое внимание, на наш взгляд, необходимо уделить изучению русской музыки от начала XIX до начала XXI века.

Важа Николаевич Чачава, выдающийся пианист, концертмейстер, преподаватель проводил в классе с российскими студентами тщательную работу над текстом. Он говорил: «Изучая вокальные сочинения, молодой пианист знакомится с таким понятием, как певческое дыхание. В вокальной литературе студент встречается с необходимостью понимать, что такое стихотворная строка. Надо уметь орфоэпически грамотно прочесть стихотворение, положенное в основу романса, причем важно знать, что орфоэпия в пении иногда не совпадает с правилами литературного произношения. Необходимо знать, почему некоторые звуки, обычно редуцируемые в речи, не могут редуцироваться в пении, что дикция и орфоэпия – разные понятия. Это касается любого языка. Все сказанное здесь педагог должен объяснить» [9, с. 3].

Освоение иностранными студентами текстов вокальных произведений особенно важно, так как в будущем они будут включать русскую музыку в свой концертный репертуар. Преподавателям российских вузов необходимо обратить на этот процесс особое внимание, поскольку они являются носителями языка, а вокальные произведения русских композиторов составляют значительную и неотъемлемую часть мировой культуры.

Знакомство с русской вокальной музыкой можно начинать с произведений композиторов начала XIX века: А. Алябьева, А. Гурилева, П. Булахова. Затем переходить к изучению вокального наследия М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, постепенно подводя иностранных студентов к жемчужинам творчества Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и С. Рахманинова.

Имеет смысл познакомить студента с произведениями, написанными на одни и те же стихи, провести анализ композиторских методов осмысливания поэтического текста. Например, с романсами М. Глинки, А. Даргомыжского, Н. Рубинштейна, С. Таинеева, А. Глазунова, Э. Направника, Н. Метнера, В. Шебалина, написанными на стихотворение А. С. Пушкина «Ночной зефир». Некоторые из них мы включили в *Приложение 3*.

Учитывая, что профессиональный концертмейстер должен не только в совершенстве владеть фортепиано, но и уметь помочь солисту (особенно молодому исполнителю или студенту) в разучивании его партии, в процессе работы над произведениями русской вокальной классики необходимо уделять внимание поэтическому тексту не меньше, чем нотному.

«В строгом понимании слова, концертмейстер – это не только пианист, выступающий с певцом, но и музыкант, изучающий с ним оперную партию или другие вокальные сочинения» [9, с. 3].

С. В. Каркина в своем учебном пособии «Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении» для преподавателей музыки и студентов средних и высших учебных музыкально-педагогических заведений, предлагает следующий план интерпретации [5, с. 24]:

1. *Общее впечатление. Художественный образ в целом.*
2. *Повторы и членения поэтического текста, изменения в сравнении с первоисточником.*
3. *Интонационное строение мелодии.*
4. *Ладо-гармонические средства.*
5. *Темповые обозначения и динамический план.*
6. *Звукоизобразительные средства.*
7. *Форма.*
8. *Кульминация, расстановка смысловых акцентов композитором.*
9. *Особенности претворения поэтического первоисточника в контексте литературного анализа.*
10. *Интерпретационный замысел композитора, его соотношение с изначальным поэтическим художественным смыслом, проявление творческой индивидуальности. Исполнительские традиции.*

Иностранные исполнители зачастую искажают звучание русского языка в романсах и оперных партиях. Очень важно, чтобы будущий концертмейстер, обучающийся в российском ВУЗе, научился помогать вокалисту в освоении русского текста.

Мы предлагаем следующий алгоритм начального этапа работы над текстом в произведениях русских композиторов*.

1. Прежде всего, преподаватель должен попросить студента прочитать весь текст романса, затем озвучить текст сам, указав студенту на неточности в произношении, расстановке ударений и другие погрешности. Особое внимание следует обратить на прочтение букв «е» и «ё». Как правило, в печатном тексте вместо «ё» используется «е», что вводит иностранных студентов в заблуждение. Также необходимо обратить внимание на безударную гласную «о», которая в русском языке произносится как звук «а» (кроме духовной музыки).

* Данный план может использоваться в процессе работы над произведениями как русских, так и зарубежных композиторов.

Римский-Корсаков Н.А. «О чем в тиши ночей...»

Larghetto L. = 84

pp

О че - м в ти - ши но -
чей та - ин - ствен - но меч - та - ю,

Очень часто иностранные исполнители неверно произносят слова, в окончании которых буква «г» оглушается и произносится как звук «в» («такоГо» – «такоВо», «еГо – «еВо» и т. п.). На это тоже следует обратить внимание студента.

Чайковский П.И. Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта»

(с большим чувством)

расо rit.

От - че - то э - то пре - же не зна - ла ни тос -
ки я, ни го - ря, ни слез,

2. Необходимо обратить внимание на особенности написания текста в вокальных произведениях. Удивительно, но не все знают, что знак «-» означает разделение на слоги. Обратить внимание иностранных студентов на этот нюанс тем более необходимо, что это знание поможет им видеть начало и конец слова, и, соответственно, правильно понимать форму, спряжение, число и др. морфологические особенности слова в русском языке.

3. При работе со студентами из азиатских стран необходимо обратить их внимание на правильное произношение и различие звуков «р» и «л», так как в их языках чистый звук «р» отсутствует, и вместо него они произносят «л».

РАБОТА НАД ТЕКСТОМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

В целом, работа над произведениями зарубежных композиторов близка процессу изучения произведений композиторов русских. Главное отличие в том, что иностранные языки не являются родными для преподавателей класса концертмейстерского мастерства. Однако многие из них владеют иностранными языками в той или иной мере, а также являются действующими концертмейстерами в вокальных классах, где, само собой, огромное внимание в работе со студентами-вокалистами уделяется произношению, работе над словом их преподавателями-вокалистами.

В процессе изучения произведений зарубежных композиторов, как и в случае изучения русской музыки, необходимо рассматривать со студентом особенности произношения. Ниже мы приводим основные правила чтения букв и буквосочетаний в немецком, итальянском и французском языках в качестве напоминания.

Более подробно эта тема раскрыта в методическом пособии для вокалистов и концертмейстеров «Вокальная фонетика (итальянский, французский, немецкий, английский языки)», изданном коллективом авторов под руководством профессора Е. П. Прошкиной на кафедре иностранных языков Петербургской консерватории в 2005 году.

Немецкий язык

Согласные

1. **f** и **v** читаются как [φ]: *Fuchs* [фукс], *Volk* [фольк]
(В заимствованных словах **v** дает звук [в]: *Vase* [вазэ])
2. **h** в начале слова или корня произносится НА ВЫДОХЕ: *Haus* [хайс], а в середине или в конце корня (после гласного) НЕ ЧИТАЕТСЯ: *gehen* [гейн], *Kuh* [ку]
3. **j** читается как [й]: *Joghurt* [йогурт]
4. **l** произносится как нечто среднее между [л] и [ль] (ближе к [ль]): *Lampe* [лампэ]
5. **r** произносится как грассированный (картавый) [р]: *Russland* [Руссланд]
(Буквосочетание **er** в конце слова или слога дает короткий [а]: *Mutter* [муттер])
6. **s** дает звук [с]: *Haus* [хайс],
перед или между гласными – как [з]: *Sofa* [зофа], *lesen* [лезэн]
7. **ß** произносится как долгий [с]: *Straße* [штрасэ]
8. **w** читается как [в]: *was* [вас]
9. **z** читается как [ц]: *Ziel* [циль]

ПОДГОТОВКА К КОЛЛОКВИУМУ

Для иностранных студентов зачет в форме коллоквиума – тяжелое испытание. Они боятся неправильно понять вопрос, неправильно сформулировать ответ. Даже те, у кого знание языка и материала находится на высоте, могут занервничать и растеряться при ответе.

Мы рекомендуем с самого начала обучения проходить (с учетом программы зачета) со студентом 2–3 клавира в семестр, и, по возможности, проводить в ходе семестра проверки, например, в виде собрания класса, на котором студенты смогут продемонстрировать друг другу знание изученных клавиров (основных номеров: арий, дуэтов, ансамблей и т. д.). Такая система поможет студентам за время обучения освоить как можно более широкий оперный репертуар.

В программе дисциплины «Концертмейстерский класс», разработанной на кафедре концертмейстерского мастерства профессором Г. А. Серовой [4, с. 35], приведены примерные планы изучения опер, творчества композиторов по семестрам. Эти планы помогут преподавателю правильно распределить время для подготовки к зачетам, а студенту – чувствовать себя более уверенно на итоговом экзамене в 9-ом семестре (см. *Приложение 2*).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антология русского романса. Золотой век: 100 поэтов, 900 романсов [Текст; ноты] / [сост. В. Калугин]. — Москва : Эксмо, 2006. — 943 с.
2. Бикташев, В. Н. Искусство концертмейстера [Текст] /Бикташев В. Н. — Санкт-Петербург : Союз художников, 2014. — 156 с.
3. Глазунов, А. К. Четыре забытых романса : ноты / А. К. Глазунов. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 16 с.
4. Каркина, С. В. Интерпретация литературно-поэтического текста в музыкальном произведении: Учебное пособие по курсу «Искусство слова в музыке» [Текст] /С. В. Каркина. — Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2011. — 57 с.
5. Никульшин С.Б., Черниговский М.М., Ларионов А.В. Вокальная музыка: словарь иностранных терминов. [Текст] / Никульшин С.Б., Черниговский М.М., Ларионов А.В. — Санкт-Петербург ; Саратов : Амирит, 2020. — 126 с.
6. Ночной Зефир [Ноты]: Стихи А.Пушкина в творчестве композиторов разных поколений: Для голоса и фп. /Изд. подгот. Г. Воронов, И. Бобыкина, Ю. Комальков; Вступ. очерк Я. Платека. — Москва : Композитор, 1999. — 43 с.
7. Прошкина, Е. П., Мамчур, Т. Д., Митрофанова, Д. А., Синильникова, М. А., Фетисов, Е. С., Фетисова, Д. Д. Вокальная фонетика (Итальянский, французский, немецкий, английский языки): Методическое пособие для вокалистов и концертмейстеров [Текст] /Е. П. Прошкина, Т. Д. Мамчур, Д. А. Митрофанова, М. А. Синильникова, Е. С. Фетисов, Д. Д. Фетисова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2005. — 138с.
8. Серова, Г. А. Концертмейстерский класс: учебная программа дисциплины. Специальность 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), Специализация «Фортепиано» [Текст] /Г.А. Серова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 2020. — 43 с.
9. Уханев А.А. «Камерно-вокальные произведения русских композиторов XVII-XXI веков» в 2-х томах. Библиографические материалы. Том 1. «К-8», Санкт-Петербург, 2015. — 595 с.
10. Чачава, В. Н. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера : Учебное пособие музыкальных вузов [Текст; ноты] /В.Н. Чачава. — Санкт-Петербург: Композитор. 2003. — Вып. 1. — 112 с.; 2004. — Второй курс I семестр. — 110 с.; 2005. — Второй курс II семестр. — 88 с.; 2005. — Третий курс I семестр. — 132 с.; 2005. — Третий курс II семестр. — 115 с.; 2007. — Четвертый курс I семестр. — 168 с.; 2007. — Четвертый курс II семестр. — 143 с.