

М.В. Полищук, Е.А. Кутонова

Проблема вокального иллюстрирования в процессе подготовки концертмейстеров высшей школы

Аннотация. Настоящая работа является первой попыткой всестороннего исследования проблемы вокального иллюстрирования на концертмейстерских кафедрах музыкальных вузов. Данная тема не освещена в методической литературе, но очень актуальна для музыкальной педагогики. Основными направлениями исследования являются вопросы специфики иллюстраторской деятельности, предполагаемого спектра компетентностных качеств иллюстратора, главные «болевые» точки иллюстраторской работы с возможными путями их решения. Рассмотрена проблема профессионального статуса педагога, ведущего концертмейстерский класс, в контексте необходимости его работы с иллюстратором-вокалистом. Аргументирована взаимообусловленность результата, определяемая степенью компетентности преподавателя в различных областях музыкального (в том числе вокального) искусства, литературы и психологии, значимой в процессе творческого взаимодействия не только со студентом-пианистом, но и с иллюстрирующим певцом, что способно, в конечном итоге, обеспечить высокий уровень подготовки специалиста в высшей школе.

Ключевые слова: концертмейстерское искусство, проблема иллюстрирования в учебном процессе, профессиональные качества иллюстратора, специфика педагогической работы в концертмейстерском классе, творческое взаимодействие педагога и иллюстратора.

Настоящая работа явилась попыткой всестороннего рассмотрения проблемы вокального иллюстрирования в концертмейстерском классе. Впервые работа иллюстратора рассматривается в такой степени подробности с точки зрения специфики ее профессиональной деятельности, обозначая широкий спектр предполагаемых компетентностных качеств. Ее научная новизна заключена в много-

векторном исследовании процессов творческого взаимодействия педагога и иллюстратора, способных обеспечить высокий уровень подготовки специалистов в высшей школе. К целям и задачам работы относятся:

- обозначение проблематики вокального иллюстрирования в процессе подготовки концертмейстеров высшей школы
- обозначение необходимых профессиональных качеств иллюстратора и их отличий от деятельности филармонического солиста
- выявление уровня профессиональной компетентности преподавателя концертмейстерского класса в контексте его работы с иллюстратором
- выявление проблем творческого взаимодействия преподавателя и иллюстратора и взаимообусловленности факторов, способных влиять на успешность результата.

Огромный пласт мирового музыкального репертуара нуждается в певцах и инструменталистах, которым в свою очередь необходимы концертмейстеры. Совершенно очевидно, что процесс обучения пианистов концертмейстерскому искусству нуждается в певцах и инструменталистах, называемых в учебном процессе иллюстраторами. В настоящий момент, в силу определенных финансовых сложностей, концертмейстерские кафедры ряда музыкальных вузов сокращают штат иллюстраторов или совсем отказываются от него, приглашая солистов сразу на диплом. Такое удручающее положение дел трудно комментировать, но абсурдность ситуации налицо. Наличие иллюстратора в концертмейстерском классе столь же необходимо, сколь наличие рояля, на котором пианиста учат ему аккомпанировать. Как нельзя научить игре на скрипке без скрипки, так нельзя научить аккомпанировать певцу без певца. В отсутствии солиста теряется смысл аккомпанемента как предмета. Другая проблема - сам статус профессии, малопривлекательной из-за низкой оплачиваемости, трудоемкости и большой голосовой нагрузки. Совершенно очевидно, что концертмейстерские классы не могут рассчитывать на то, что к ним придут петь Ренаты Тебальди, Елены Образцовой, Фишеры-Дискау и Дмитриии Хворостовские. Но репертуар, на котором воспитываются студенты-концертмейстеры, нуждается именно в высококлассных певцах. Вокальный аккомпанемент в силу своей специфики, связанной со словом, очень труден для пианиста. Именно это обстоятельство определило прерогативу вокального репертуара в концертмейстерских классах, и именно это обусловило ключевую направленность настоящего исследования. Как правило, иллюстрирование – вторичная деятельность певца. Чаще всего главным местом работы вокального иллюстратора является хоровой коллектив (в этом случае иллюстраторская работа привлекает певца возможностью сольного самовыражения), реже театр и филармония, иногда иллюстраторами работают студенты вокальной кафедры. В зависимости от основного рода деятельности

могут вырабатываться некие специфические недостатки, создающие проблемы для качественного исполнения.

У хоровых певцов возможны нивелирование тембра, излишняя метричность, идущая от пения под дирижера, не выраженный артистизм. У филармонических певцов часто отмечаются чрезмерное иллюстрирование слова, излишняя аффектация, манерность, заданность интерпретации, привязанность к определенному репертуару. Проблемными особенностями студенческого исполнения являются концентрация внимания на самом процессе пения, ограниченность репертуара, строгая дозированность голосовых нагрузок. Нередко к иллюстрированию приходят возрастные оперные или филармонические певцы, закончившие карьеру, у которых уже наблюдается тремоляция в голосе, избыточное вибрато, так называемое «качание» голоса, стертый тембр, быстрое уставание голосового аппарата, замедленный темп исполнения быстрых сочинений. Нельзя, однако, не отметить, что в работе с возрастными певцами старой школы есть целый ряд плюсов, которые, к сожалению, в современной культуре уходят на второй план. Это, прежде всего, ответственность, интеллигентность, выдержанность, особая культура подачи слова, сохранившая старые традиции МХАТа и Малого театра, регулярное присутствие на уроках, когда нет необходимости спешить на другую работу, и пианист имеет возможность постепенно постигать пластику вокальной фразы и другие премудрости оперного и камерного пения.

Профессиональные качества, которыми должен обладать иллюстратор, не отличаются от качеств филармонического певца: культура исполнения, интеллект, отличная вокальная школа, палитра голосовых красок, владение звуковыми градациями от пианиссимо до фортиссимо, филирование звука, портаменто, шепот, крик, мелодекламация, техника *speechgesang*, ощущение стиля с пониманием звукового оформления музыки барокко и владением приемами озвучания современной музыки. Очень важным качеством для иллюстратора является содержательное осмысление исполняемого, драматическое претворение замысла, творческое воображение, благородный артистизм.

Однако, даже при совокупности всех этих качеств, далеко не каждый певец удовлетворяет требованиям иллюстраторской работы и, как ни странно, даже из очень хороших певцов не всегда получают хорошие иллюстраторы.

Иллюстратор должен понимать, что он вписан в учебный процесс, со всеми вытекающими отсюда последствиями:

- прежде всего, это ответственность. Прекрасные певцы, с комплексом самых положительных качеств, допускающие мысль не явиться вдруг на репетицию или экзамен, отказаться от выступления, пусть даже из-за плохого самочувствия, позволяющие себе капризничать и диктовать условия, ставить учебный процесс в зависимость от своего сиюминутного