

Ирина Тамарова
Ведение концертов академической музыки
Краткие методические записки

Концертное выступление – это волнительное мероприятие для всех его участников и организаторов. Оно требует длительного подготовительного периода и продуманной заранее формы и стиля проведения. Важной составной частью любого концерта академической музыки в традиции отечественного концертного исполнительства является ведение – (визуальное присутствие ведущего на сцене, либо только голосовое (произнесение текста из-за кулис)).

Довольно часто смешивают понятия «ведение» и «конферанс», но в большинстве определений жанра конферанс указывается на его эстрадную направленность. Например:

Конферанс – форма сценического действия, осуществляемая конферансье – лицом, объявляющим номера программы на эстрадном представлении или концерте и занимающим публику между исполняемыми номерами [4].

Корни этого жанра ищут в далеком прошлом, однако реальная преемственность не обнаружена. Тем не менее всегда существовала потребность какого-то соединительного звена между зрителем и сценой. Общение с залом первых конферансье чем-то напоминает общение в stand-up comedy, с той лишь разницей, что во втором случае функция связки отдельных номеров не является основной.

Так, артист Художественного театра, знаменитый Никита Балиев, объявлял и комментировал номера в своем театре, рассказывал публике о многих интересующих ее вещах и, вроде бы непоследовательно перескакивая с темы на тему, создавал впечатление, будто сказанное сегодня сымпровизировано только что и вовсе не обязательно будет повторено завтра. Выходя к рампе, Балиев всматривался в сидящих за столами, чтобы узнать, кто сегодня пришел, кивком головы или даже «называя фамилии» здоровался с друзьями, обращался к ним с каким-нибудь смешным, но понятным остальной публике замечанием – и контакт с залом был установлен. Все писавшие о Балиеве, и в частности К.С. Станиславский, отмечают его незаурядную находчивость: быстрые и остроумные ответы на реплики зрителей, умение создавать атмосферу небывалой ранее свободы и непосредственности во взаимоотношениях между сценой и зрительным залом.

Конферансье способствовал тесному общению зала и сцены, исполнителей и зрителей. Но это была не единственная его функция. Представление, носившее мозаичный характер, нуждалось в стержне, в общем сюжетном движении, которое и осуществлял конферансье.

Осуществляя связь сцены и зала, конферансье не мог не обладать обостренным чувством современности во всем – в мышлении, в шутках и внешнем облике. Конферансье обязательно должен был быть, как бы сродни залу, воплощать черты, свойственные людям того времени. Отсюда использование

актерских образов, своего рода «масок» в работе артистов-конферансье - «острослов», «москвич», «петербуржец» (А.Г. Алексеев), «маски» робости, растерянности (К.Э. Гибшман) и др.

Конферансье начала XX века отличались яркими индивидуальностями. Каждый являл собой на эстраде определенный образ с подчеркнутой характерностью. Для ведущего академического концерта особая актерская задача не стоит, но внутреннее ощущение праздничности, возвышенности нерядового события следует в себе выработать, чтобы появление его на сцене не было слишком буднично в восприятии зрителя.

В современном мире профессия ведущего концертов, к сожалению, все менее востребована. Особенно за рубежом: на концертах выдают, как правило, только программку. Но такой минималистский подход к организации концертного мероприятия в значительной степени обедняет целостную духовную составляющую концертной атмосферы. Ведущий концертов - это лицо концерта, первое впечатление о нем. Именно от ведущего зависит, какое настроение будет у зрителей. Грамотная речь и эмоциональная подача текста доставляет зрителю поистине эстетическое удовольствие, подготавливая их и настраивая на дальнейшее восприятие музыки.

У концертной программы, состоящей из номеров «серьезной» академической музыки, в отличие от эстрадного концерта, есть свои особенности. Они касаются поведения на сцене, внешнего вида, стиля речи. Ведущему следует их знать, и строго соблюдать в своей работе.

Внешний вид и одежда

Обязательным требованием к внешнему виду ведущего является опрятность, строгость и сдержанность образа. Нарядный концертный костюм (фрак, смокинг, деловой костюм для мужчин, длинное платье или юбка у женщин) предполагает, что ведущий не должен слишком выделяться из массы исполнителей, главное - не должен быть противопоставлен им по стилю.

Цвет одежды академического конферансье предполагает предпочтительный выбор черного, темно-серого (для мужчин и женщин); темно-коричневого, синего, фиолетового, темно-зеленого (для женщин) основного тона и традиционно белого цвета для рубашки или женской блузы. Не допускаются светлые «легкомысленные» тона (например - розовый, голубой), либо «неоновые» (лимонный, электрик и т.д.), как ассоциирующиеся с иным, эстрадным жанром концерта.

Фасон одежды должен быть классическим, тем не менее, допускающим нарядные элементы, например, стразы – как для женской, так и (в сдержанном варианте) мужской одежды. Одежда академического ведущего не предполагает открытого верха. Голые плечи запрещаются как в мужской, так и в женской одежде. Идеальной длиной платья или юбки у женщин принято считать длину по щиколотку. Стандартное требование – ниже середины икры. Примеры:

Возможные варианты фасона женского платья:

Нежелательные варианты фасона женского платья:

Мужской костюм подчиняется общим требованиям к официальным костюмам, но еще и исключает клетку, крупную полоску, и отдает однозначное предпочтение галстуку – бабочке.

Возможные варианты мужского костюма:

Нежелательные варианты мужского костюма:

Необходимо пояснить, что некоторые строгости и ограничения, касающиеся одежды ведущих, не распространяются на музыкантов-исполнителей, которым особенно важна свобода рук и плеч. Так, достаточно часто вокалистки выступают в платьях без рукавов и бретелей.

Цвет туфель – классический черный или в тон одежды. Фасон – классическая лодочка (женщины) с закрытой пяткой и носком, туфли без шнурков (мужчины) в кожаном, лаковом исполнении, возможна замша. Каблук должен быть устойчивым, высота 4-5 см для каблука женской обуви является оптимальной. Так как хождение по сцене должно быть уверенным, безопасным, весьма нежелательны шпильки, громоздкие украшения на обуви и шнуровка, так как эти элементы могут зацепиться за нижний край одежды, элементы конструкций сцены (стулья и т.д.), шпильки оставляют вмятины на сценическом покрытии, шнурки могут развязаться. Лаконичное решение модели обуви позволит ведущему не опускать глаза вниз при хождении по сцене,

следовательно, является важным компонентом обеспечения правильного сценического поведения. Примеры:

Возможные варианты туфель:

Нежелательные варианты туфель:

Обувь дополняется колготками телесного цвета (женщины), неконтрастными носками (мужчины). Не допускается ношение обуви на голую ногу.

Непременным условием академического концертного образа является прическа. Трендовая для сего момента легкая небрежность, тщательно продуманная растрепанность («петухи») абсолютно недопустимы для ведущего академического концерта. Хорошим тоном будет использование несколько старомодных моделей причесок, предполагающих тщательную укладку коротких волос с предпочтительным открыванием лба и собранных вверх длинных волос. Полудлинные волосы должны быть тщательно уложены и зафиксированы лаком. Прическа предполагает практичность (пряди волос не лезут в глаза), помогает коммуникативной функции (пряди волос не закрывают лицо от зрителя) и должна иметь надежную фиксацию (лак, пенка и др). Распущенные длинные волосы, возможные для музыкантов-исполнителей, не разрешаются академическому

ведущему. Использование украшений для волос (у женщин) допускается, если они не являются чересчур кричащими.

Концертные ведущие советского периода с целью сохранения неизменности своего образа могли использовать парики. В современной концертной практике это не получает распространения.

Объявление музыкального номера

Стиль ведения академического концерта не предполагает никакой импровизации, либо импровизационной стилистики высказывания. Речь ведущего должна быть детально продумана заранее и выстроена максимально кратко и емко. Тем не менее, ведущему нужно донести до зрителей не только название произведения, но и максимально отразить его характер. В жанре концерта-лекции ведущему дается определенная свобода, так как лекционные вставки между номерами предполагают возможность играть роль «рассказчика», тогда как в концерте, предполагающем лишь объявление номеров, ведущий должен тщательно продумать как порядок и произнесение слов, так и невербальный текст.

Как правило, объявление музыкального номера строится по следующей схеме:

Фамилия композитора. Название произведения. Тональность или опус (если есть). Если произведение является частью более крупного, тогда следует добавить уточнение (например: из цикла «.....», из сюиты «...», из оперы «...»). Исполнитель.

По отчеству хорошо назвать композитора, если вы проводите что-то вроде музыкального лектория или концерта-беседы. Да и то - отчество пойдёт только в "разговорной" части вечера. А в момент объявления музыкального номера возможны только фамилия или фамилия и имя, произнесенные уже в более официальном стиле. Употребление имени становится обязательным, если композиторов с одинаковой фамилией было несколько, а произведение исполняется не самого известного из них (Например: Борис Чайковский, Иоганн Кристиан Бах и т.д.). Критерием становится именно известность, «попсовость», а не масштаб творческого дарования (например: Рихард Штраус).

Если исполняемое произведение принадлежит камерно-вокальному жанру, и имя автора стихов не вынесено в название (например: «Пять стихотворений Матильды Везендонк»), то после имени композитора добавляется: «слова .... (фамилия поэта в родительном падеже)».

Инструмент(ы), голос исполнителя не называются – их следует печатать в программе. В случае отсутствия таковой, в концертах, претендующих на официальность, всё равно называть не следует.

Интонацию, с которой произносится текст, тоже следует продумать. Ведущий - посредник между автором и слушателем. Обязательно сохраняйте

приветливость, вежливость. Желательно взять за правило - иметь настроение выше, чем у публики. Будьте естественны, раскрепощены. Говорите сердечно и тепло. Ощутите это интонационно. Перед объявлением неплохо мысленно представить себе стиль автора, настроиться на его волну.

Подача речи осуществляется с опорой на диафрагму, в направлении не ниже горизонтального. Академичность концерта, как правило, не предполагает использование микрофона в руке. Полезно выбрать определенного зрителя в кресле подальше, и мысленно обращаться как бы только к нему, одновременно адресуя улыбку всему залу в целом. Залы с неудачной акустикой можно «пробить», направляя голос в дальний угол, отработав подачу заранее, на репетиции. При наполнении соответствующей теплой энергетикой отличная слышимость будет даже в большом зале.

Правильные ударения (выяснить заранее) и расстановка смысловых акцентов помогают восприятию текста объявления на слух. Даже краткое объявление должно быть хорошо сформулированным, правильно, без запинок и без лишних призывов (вздохов, «петухов») произнесенным и содержать хотя бы минимум необходимой и верной информации.

Предварительно следует освежить в памяти сведения о композиторе, произведении и истории его создания. Это позволит не только скорректировать произносимую информацию, но и создавать своеобразный «шлейф» смысловой наполненности звучащих фраз, которые будут произноситься не плоско, а с ощущением многоуровневой глубины.

Очень многое зависит от жанра произведения, композиторского стиля и специфики исполнителей – участников концерта. Сам композитор, его эпоха, ее темпо-ритм, настроение, должны получить адекватное отражение в тексте, представляемом ведущим.

Отдельно необходимо коснуться вопроса перемещения по сцене. Если сцена как таковая выделена в пространстве концертного помещения, то чаще всего выход и уход ведущего осуществляется именно по ней. Если сценическая площадка не приподнята над уровнем остального пола, то в задачу ведущего входит еще и дистанцирование – создание и поддержание ощущения «настоящей» сцены.

Выход на сцену должен осуществляться уверенно, с хорошей осанкой, с легким разворотом (хотя бы головы) к зрителю. Взгляд и улыбка адресованы зрителю. Даже если приходится проходить через оркестр, взгляд не следует опускать в пол. Необходимо пройти весь путь до авансены и мысленно зафиксироваться в конечной точке, устойчиво встать, прежде чем произносить первое слово. Это может потребовать паузы в пару секунд, но параллельно происходит концентрация внимания слушателей, поэтому пауза оправдана. В начале и финале концерта произносятся вспомогательные фразы, помимо собственно программы («Добрый вечер» «Начинаем концерт фортепианной

музыки» «Наш концерт завершен» «До новых встреч» «Спасибо за внимание» и т.д.). В руках начинающего ведущего может находиться планшет с закрепленным на нем текстом, но лишь как вспомогательный элемент – в случае его наличия ведущий, как правило, не боится забыть текст и выглядит гораздо увереннее. Кроме того, решается проблема свободных рук. Но планшет не должен перекрывать лицо и подниматься на его уровень.

Уход со сцены не должен содержать резкого отворачивания от зала. По окончании произнесения текста, возможно сделать небольшой шаг назад ногой, противоположной направлению ухода, и только потом развернуть корпус, перенеся тяжесть на другую ногу, уже направленную носком к выходу. Такой уход выглядит и вежливо, и изящно. Помните, что Вы не исполнитель – кланяться Вы не должны!

По окончании всего концерта не спешите уходить, дождитесь, когда основная часть зала перестанет аплодировать, встанет с кресел и направится к выходу. Почувствуйте себя хозяином вечера, провожающим гостей. Ваше приподнятое настроение, торжественное внутреннее состояние зрители должны унести с собой, как эмоциональный «ключик» воспоминаний о концерте.

Список литературы:

1. Казарцева, О.М. Культура речевого общения [Текст]: Теория и практика обучения: учебное пособие / О.М. Казарцева. - М.: Флинта: Наука, 1998. - 496 с.
2. Савкова, З.В. Выразительные средства речевого взаимодействия в массовом представлении [Текст]: учеб. Пособие / З.В. Савкова – Л.: ЛГИК, 1981. – 79с.
3. Формановская, Н.Н. Употребление русского речевого этикета [Текст] / Н.Н. Формановская. - М.: Русский язык, 1994. - 191 с.
4. Шубин, С. В. Словарь специальных терминов по театрализованным праздникам и представлениям [Текст]: учебное пособие для студ. и преподавателей сред. и высш. учеб. заведений культуры и искусства / С. В. Шубин ; отв. ред. О. В. Конных. - Омск, 2001. - 175 с.
5. Щербакова, Г.А. Концерт и его ведущий [Текст] / Г.А. Щербакова. - М.: Советская Россия, 1974. - 80 с.