Русанова Людмила Владимировна

Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования Детская Школа Искусств №2

 г.Димитровграда Ульяновской области

Преподаватель фортепиано концертмейстер

**Работа концертмейстера над музыкальным произведением.**

 Роль исполнителя музыкального наследия, которое переходит из поколения в поколение, представляется исключительно важной. Становясь связующим звеном между композитором и слушателем, исполнитель, концертмейстер призван истолковать музыкальное произведение, прочувствовать его замысел, воплотить в звучании, преподнести слушателям. Значительна роль исполнительской деятельности концертмейстера в ансамблевой работе с солистом, вклада в его развитие как музыканта и в конечный художественный результат.

 Концертмейстер, выполняя определенные общественные функции и задачи, связанные с образованием и воспитанием молодого поколения, выступает также в роли просветителя, носителя культуры в широком смысле слова, педагога, развивающего творческие способности и вкус своих воспитанников. Музыкально-исполнительская деятельность концертмейстера заключается в совместной с солистом интерпретации произведения, подготовка к концертному выступлению перед слушателями. От концертмейстера всегда требуется умение мобилизовать себя, раскрыть замысел автора, подобрав необходимые выразительные исполнительские средства, создать трактовку произведения, соответствующую намерениям композитора, а также установить контакт с солистом или инструменталистом.

 Рассматривая процесс работы над произведением, следует отметить цель музыкального исполнительства во всех видах, это воплощение смысла исполняемого произведения, его идеи, образов, заложенных композитором, общие принципы работы над произведением: постепенный переход от простого к сложному, последовательность, систематичность.

 При первом знакомстве с произведением происходит 1) ознакомление с нотным и словесным текстом, темповыми обозначениями, обьемом и формой произведения, авторскими указаниями; 2) прослушивание произведения в записи или проигрывание на инструменте (чтение с листа); 3) информация о композиторском стиле, времени написания произведения; 4) создание образной концепции исполняемого произведения.

 Далее происходит воплощение исполнительского слышания

1. отработка технических трудностей, выгрывание в произведение

 ( впевание, отработка дирижерского жеста);

 2) детальная работа над всеми составляющими музыкальной ткани произведения, средствами музыкальной исполнительской выразительности: звуком, интонацией (звуковысотной в вокальном и хоровом творчестве и мелодической в инструментальном), тембром, динамикой, артикуляцией, штрихом, темпоритмом, агогикой, фразировкой фактурой;

3) охват формы в целом.

 Для реализации исполнения произведения непосредственно перед публикой используются приемы и методы, которые можно разделить на общеисполнительские (не относящиеся к какой-либо специальности исполнителя) и специально-исполнительские ( свойственные данному виду музыкальной деятельности). К первым относятся: работа над частями и целым, работа по фрагментам и включение их в общий контекст; пропевание или проигрывание в разных темпах; использование вспомогательного материала, упражнений на основе материала произведения. Вторая группа методов определяется индивидуальными особенностями.

 Работа концертмейстера с солистом над музыкальным произведением состоит из нескольких частей. 1) совместное знакомство с произведением. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых представлений при прочтении нотного текста. Начинается процесс становления исполнительского замысла, происходит проникновение в образный строй музыкального произведения и его художественной идеи. 2) индивидуальная работа по партиям представляет собой всесторонний анализ произведения, работу пианиста над партией аккомпанимента, тщательный разбор партии солиста, рассмотрение формы произведения, характера. Происходит тщательная отработка партии фортепиано. 3) совместная репитиционная работа, « воплощение содержания музыкального произведения, которое требует внимательного исполнительского анализа со стороны солиста и аккомпаниатора, ибо содержание и форма неотделимы друг от друга и образуют синтез», - пишет Е.М.Шендерович. \3\

 В процессе этой работы солист и пианист проходят ряд стадий: неоднократное повторение целого и деталей, остановки на более сложных эпизодах, анализ характера произведения, координация динамики, выбор темпа.

 Концертное выступление – итог всей работы концертмейстера над музыкальным произведением. Главная цель концертмейстера совместно с солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения. Для успешного концертного выступления необходимы артистизм, культура звука, интуитивная установка исполнителей на совместные действия.

 Рассмотрим подробно репитиционную работу и концертное выступление концертмейстера с солистом. Содержание репитиционной работы составляет воплощение исполнительского замысла. Работа концертмейстера с солистом требует от пианиста знания специфики инструмента своего партнера, инструментальной и певческой технологии, приемов дыхания и звукоизвлечения, понимания особенностей вокального и инструментального искусства, знания репертуара, чувства такта и ансамбля и других качеств, необходимых при совместном музицировании.

 В ходе совместной работы концертмейстер выполняет педагогическую (методическую) функцию, помогая солисту преодолевать возникающие трудности, такие как: проблемы дыхания, фразировки, звуковоспроизведения, ритмических особенностей произведения, указывает на общеисполнительские приемы работы. При первоначальном сыгрывании концертмейстер часто выполняет контролирующую функцию, т.е. исправление текстовых недочетов, ошибок, опечаток, контроль звучания солиста. Концертмейстер должен выработать в себе дирижерские качества: тембральный слух, представление об оркестровом звучании, знание традиций исполняемого материала, а также умения: показать вступление (ауфтакт), ориентироваться в партитуре, при необходимости адаптировать партитуру, вести ансамбль за собой.

 Проводя репитиции с солистом, концертмейстер не только готовит солиста к концертному выступлению, но и сам тщательно работает над фортепианной партией, т.к. в момент выступления на эстраде он является творческим партнером солиста, обеспечивающим опору, гармоническую основу и фактурное богатство звучания. Работа с солистом предполагает владение фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, наличие интуиции, знание партии партнера. От контакта партнеров зависит постоянное внимание и предельная сосредоточенность.

 В концертном выступлении особенно ярко проявляется психологическая функция концертмейстера. В статье «Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство, психология» Е.А.Островская говорит об интуитивном уровне мастерства, который она считает главным критерием профессионализма концертмейстера и который невозможно заменить ни высоким уровнем исполнительского искусства, ни педагогическими способностями. Концертмейстер « это музыкант, обладающий сверх развитыми психологическими свойствами эмпатии, позволяющей налаживать с партнерами по ансамблю любого возраста, уровня исполнительских способностей, характера музыкальное и человеческое взаимопонимание. Подобный уровень взаимодействия, качественный в художественном отношении и доставляющий исполнителям эстетическое удовольствие, может быть продемонстрирован концертмейстером с необходимой для профессии развитой интуицией при минимуме совместных репитиций». \2\

 О важности интуиции на концертной эстраде пишет Е.Шендерович в своей работе «В концертмейстерском классе»: выступление на концертной эстраде –« это очень сложный процесс, анализ которого должен включать в себя, помимо сугубо профессиональных параметров, и элементы психологии: важная роль принадлежит интуиции, ведь вне этого целостное представление о функциях концертмейстера на эстраде просто невозможно». \3\

 Антиципация – предчувствование, предвидение намерений и адекватных действий партнера в процессе музицирования – еще один феномен, возникающий в совместном творчестве. Проблему антиципации поднимает в своей диссертации О.Я.Коробова \1\. Антиципация возникает при совместном творчестве, основанном на прогнозировании художественного результата.

 Во время концертных выступлений на практике важнейшей функцией концертмейстера является создание наиболее комфортных психологических условий для солиста. Концертмейстер также должен мгновенно реагировать, если пропущен один или несколько тактов, чувствовать дыхание (от волнения оно сбивается), выгодно для солиста представить все плюсы исполнения и сгладить минусы.

 Таким образом, в совместной работе над музыкальным произведением роль концертмейстера складывается из исполнительской, психологической и педагогической ( методической) составляющих.

 Литература

1. Коробова О.Я. Антипация в структуре художественно-творческой деятельности концертмейстера: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по специальности 17.00.09 Теория и история искусств. Саратов, 2011.
2. Островская Е.А. Концертмейстерское искусство: педагогика, исполнительство, психология // Фундаментальные исследования. 2009.№1. С. 106-107.
3. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М.:Музыка, 1996.