Русанова Людмила Владимировна

Муниципальное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования

Детская Школа Искусств №2 г. Димитровграда Ульяновской области

Преподаватель фортепиано концертмейстер

Практическая деятельность концертмейстера

В наше время достаточно остро стоит проблема совершенствования профессионального мастерства музыкантов-исполнителей, не только солистов, но и пианистов-концертмейстеров. В обучении пианистов превалирует сольное исполнительство, что препятствует их всестороннему развитию, как специалистов широкого профиля. Повышение уровня концертмейстерской подготовки важная проблема.

Концертмейстерское исполнительство является одним из важнейших видов практической деятельности музыканта. В котором выражается личность пианиста, способного создавать. В деятельности концертмейстера обьединяются творческие, педагогические и психологические функции, слитые воедино и проявляющиеся в учебных, концертных и конкурсных моментах.

Как обозначение отдельного вида исполнительства, слово « концертмейстерство» появилось во второй половине XIX века, когда большая часть романтической, камерной, инструментальной и песенно- романсовой лирики потребовала особого умения аккомпанировать солисту. Этому способствовало расширение количества концертных залов, оперных театров, музыкальных учебных заведений. Как правило, в то время концертмейстеры были «широкого профиля» и умели делать многое: играли с листа хоровые и симфонические партитуры, читали в различных ключах, транспонировали фортепианные партии на любые интервалы и т.д.

Со временем эта универсальность была утрачена, что связано со все большей дифференциацией всех музыкальных специальностей, усложнением и увеличением количества произведений, созданных профессионалами каждой из них. Концертмейстеры стали специализироваться в работе с определенными исполнителями. В настоящее время термин «концертмейстер» чаще используется в контексте фортепианной методической литературы. Ранее понятие «концертмейстер» обозначало должность музыканта, руководившего оркестром, затем группой инструментов в оркестре.

Концертмейстер - « пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии и аккомпанирующий им на репетициях и в концертах»/1.270/ Понятие «аккомпаниатор – пианист» подразумевает лишь концертную работу , тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с солистами партий, умение контролировать качество их исполнения, знание вокальной специфики и причин возникновения трудностей в исполнении, умение подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков.

Специфические особенности работы концертмейстера состоят в том, что ему приходится сотрудничать с представителями разных специальностей. В этом смысле он должен быть универсальным музыкантом. В профессиональной деятельности концертмейстеру необходимы следующие компоненты:

1. Чтение с листа фортепианной партии любой сложности, видение и ясное представление партии солиста, способность заранее улавливать индивидуальное своеобразие его трактовки и всеми исполнительскими средствами содействовать наиболее яркому его выражению;
2. Владение навыками игры в ансамбле;
3. Умение транспонировать в пределах кварты текст средней трудности, что необходимо при игре с духовыми инструментами, а так же для работы с вокалистами;
4. Знание правил оркестровки, особенностей игры на инструментах симфонического и народного оркестров; наличие тембрального слуха; умение играть клавиры различных композиторов в соответствии с требованиями инструментовки каждой эпохи и каждого стиля; умение перекладывать неудобные эпизоды не нарушая замысла композитора;
5. Знание основных дирижерских жестов и приемов;
6. Знание основ вокала, постановки голоса, дыхания, артикуляции, нюансировки; умение быть особенно чутким, быстро подсказать солисту слова, компенсировать, где это необходимо, темп, характер, в случае надобности незаметно подыграть мелодию;
7. Знание основ хореографии и сценического движения для верной организации музыкального сопровождения; представление об основных движениях классического балета, бальных и русских народных танцев; знание основ поведения актеров на сцене; умение одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль танцоров; умение импровизировать (подбирать) вступления, отыгрыши, заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях хореографией;
8. Умение на ходу подобрать мелодию и аккомпанемент, импровизировать, т.е. играть простейшие стилизации на темы известных композиторов, без подготовки разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре;
9. Знание истории музыкальной культуры, изобразительного искусства и литературы для верного отражения стиля и образного строя произведения; Важно, играя в ансамбле, осознавать общий исполнительский план, единство темпа, ритма, артикуляции и фразировки, согласованности динамики и тембрового баланса. Главные составляющие концертного комплекса исполнительская чуткость, гибкость, корректность в отношении к партнеру. Хороший концертмейстер заранее предвидит намерения своего партнера, умеет принять их и пойти за солистом, а в нужный момент повести за собой, приводя трактовку к единому исполнительскому решению. Е.Шендерович в книге « С певцами на концертной эстраде» писал: «Концертмейстеру необходимо точно почувствовать тот момент, когда его солист чуть-чуть отошел в сторону от задуманного, и пойти за ним, помогая открытию каких-то новых чувств и настроений. Степень талантливости заключается в этих «чуть-чуть». «Чуть-чуть» иначе построить фразу, и она заиграет другими красками, чуть-чуть изменить интонацию или произнести слова, и появится удивительная трепетность и возвышенность, чуть-чуть по-другому зазвучит мелодия у инструмента, и содержание наполнится новым значительным смыслом, а произведение обогатится неизвестными доселе чувствами и эмоциями. Чуткость партнеров это обязательные качества ансамбля, залог живого музицирования, естественного сиюминутного высказывания»./3,130/

Успешность работы концертмейстера зависит от обширных знаний, умений, навыков. Пианист помимо технической оснащенности должен обладать так называемым концертмейстерским комплексом, который складывается из нескольких составляющих: способности слушать не только собственное исполнение, но и звучание партии солиста; знание партии солиста так же хорошо, как и своей. Квалифицированный концертмейстер проявляет большой интерес к познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех или иных произведений, слушанию их в записи и на концертах. Старается расширить свой опыт и понять особенности каждого вида исполнительства. Деятельность концертмейстера многогранна, но на первом плане остаются творческие аспекты. Творчество это созидание, открытие нового, источник материальных и духовных ценностей, активный поиск еще неизвестного, углубляющий наше познание, дающий человеку возможность по-новому воспринимать окружающий мир и самого себя. Необходимым условием творческого процесса концертмейстера является наличие замысла и его воплощение.

Творчество это универсальная категория, выступающая характеристикой деятельности людей, указывающая на высшую форму этой деятельности.

Для концертмейстеров большое значение имеет участие в различных видах художественной деятельности. Именно концертмейстерство воспитывает в человеке творческое начало, стремление вперед, к совершенству. Будит в человеке творческую фантазию, занимает одно из первых мест среди разнообразных элементов, составляющих систему воспитания человека.

Одним из условий, необходимых для музыкального творчества, является познавательная потребность. Овладение знаниями искусства концертмейстерства открывает перед музыкантом широкие возможности самостоятельного творческого поиска. Профессиональные навыки, обобщенные понятия, эвристические методы и приемы, активное отношение к познавательной деятельности приводят к формированию сложного комплекса, который лежит в основе принципа музыкально-творческой деятельности концертмейстера.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Например, внимание концертмейстера совершенно особого рода, которое надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту, как главному действующему лицу. В каждый момент слуховое внимание занято звуковым балансом, звуковедением у солиста; ансамблевое внимание следит за воплощением единства художественного замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

Одним из важных моментов в воспитании концертмейстера является формирование профессиональной мобильности. В отличие от пианиста-солиста, который выносит на сцену прочно выученные произведения, концертмейстер, в силу специфики своей деятельности, иногда не имеет достаточно времени на детальную работу, порой выходит на концертную эстраду, читая с листа незнакомое произведение. Если солист на концерте или экзамене перепутал музыкальный текст, концертмейстер должен, не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Опытный аккомпаниатор всегда может снять неконтролируемое волнение и нервное напряжение с солиста перед эстрадным выступлением. Лучшее средство для этого сама музыка: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный тонус исполнения. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность психологическую, мышечную свободу. Воля и самообладание -качества, необходимые концертмейстеру. При возникновении музыкальных неполадок , произшедших на эстраде, он должен твердо помнить, что ни останавливаться, ни исправлять ошибки недопустимо, как и выражать досаду на ошибку мимикой или жестом.

Е.Шендерович отмечает, что деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь концертную работу, тогда как понятие «концертмейстер» включает в себя нечто большее: разучивание с певцом его оперной партии, знание вокальных трудностей и причин их возникновения, умение не только контролировать певца, но и подсказать правильный путь к исправлению тех или иных недостатков и т.д./3/

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Перед тем, как начать аккомпанировать, пианист должен мысленно охватить весь нотный текст, представить себе характер и настроение музыки, определить основную тональность и темп, обратить внимание на изменение их, а также размера, на динамические градации, указанные автором, как в партии фортепиано, так и в партии солиста. Эффективным методом для овладения навыками чтения с листа является мысленное прочтение материала, который предваряет игру в процессе аккомпанирования, так как прочтение нот не всегда предшествует их исполнению.

Внимание пианиста все время должно быть сосредоточено на дальнейшем материале. При чтении нот с листа исполнитель должен настолько хорошо ориентироваться в клавиатуре, чтобы ему не было нужды часто на нее поглядывать и он мог мобилизовать свое зрительное внимание на непрерывном осознании нотного текста. При этом учитывается значение точного охвата басовой линии. Неправильно взятый бас, искажая тональность может дезориентировать и сбить солиста.

Постоянные тренировки концертмейстера в чтении с листа доводят данное умение до автоматизма. Овладение данным навыком связано с развитием не только внутреннего слуха, но и музыкального сознания, аналитических способностей.

Особенно эффективен прием сжатия фактуры в аккордовую последовательность, чтобы более наглядно представить логику и динамику ее развития. Для чтения с листа нотного текста, изложенного на трех и более станах необходимо умение быстро определять гармоническую основу.

Для хорошей ориентировки в нотном тексте концертмейстер должен выработать комплексное восприятие и в отношении мелодических связей. Мелодическое движение быстрее воспринимается , если ноты мысленно группируются. При повторной встрече с подобной интонацией: восходящее, нисходящее, арпеджированное движение, опевание и т.д. – пианист ее легко узнает и почти не нуждается во вторичном разборе.

Игра с листа нотного текста представляет собой одну из самых сложных форм чтения. Помимо напряженной деятельности зрения, в чтении активно участвует слух. Возникший в сознании исполнителя звуковой образ требует немедленного реального воспроизведения. Это достигается мобилизацией игрового аппарата. Таким образом, задействуются слуховые, зрительные, двигательные мыслительные и психологические процессы.

Опытный концертмейстер при чтении аккомпанемента опускает часть украшений, берет не полные аккорды и не играет октавные удвоения. По мере развития навыков чтения с листа фактурные упрощения сводятся к минимуму.

Концертмейстер, приступая к игре, должен смотреть и слышать немного вперед, чтобы реальное звучание шло как бы вслед за зрительным и внутренним слуховым восприятием нотного текста, использовать указанные в тексте паузы и повторы фраз для подготовки к тому, что следует дальше.

Для беглого чтения с листа аккомпанемента ансамблевых сочинений пианисту необходимо в совершенстве владеть игрой типов фортепианной фактуры: фигурационная фактура в виде разложенных аккордов, аккомпанемент аккордового склада, аккомпанемент, включающий голос, дублирующий вокальную партию.

Мастерство концертмейстера специфично, оно требует от пианиста артистизма и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению с листа и транспонированию партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано, многосторонних знаний. Концертмейстер – правая рука педагога по специальности, его единомышленник. Для солиста (певца и инструменталиста) концертмейстер - союзник, друг, наставник, тренер, педагог.

Литература:

1. Бакланова Т.И. Педагогика художественной самодеятельности:Учеб. Пособ.М.:МГИК,1992.
2. Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И.Глинки.Л.:Музыка,19668.
3. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах:Советы аккомпаниатора.Л.:Музыка,1972.