Алла Георгиевна Муравьева

МБУДО «Детская музыкальная школа №40» г.Новокузнецк, Кемеровская обл.

Вопросы работы концертмейстера.

Особенностью концертмейстерской деятельности является её многомерность, которая предопределяет необходимость решения разнообразных творческих задач, связанных с музыкальным исполнительством. Творческое начало присутствует в любом виде деятельности, в любой специальности. Наиболее важное значение оно приобретает в музыкально-педагогических профессиях и среди них в профессии концертмейстера.

Любой вид творческой деятельности, в том числе и аккомпаниаторство, осуществим лишь в том случае, если он подкреплен целым комплексом специальных знаний и умений. Так для работы концертмейстеру необходимо владение основами теории и практики концертмейстерства, достаточное развитие музыкальных способностей, знание произведений разных стилей и композиторов, сформированные навыки и умения аккомпанирования, а также определенные философско-эстетические воззрения, эмоциональность и волевые качества.

При всем разнообразии концертмейстерских навыков и умений доминирующим звеном в работе пианиста- концертмейстера является точность выбора аккомпанемента (гармоническая поддержка, аккордовая пульсация, гармонические фигурации, аккомпанемент, дублирующий сольную партию и т.д.).

Чтобы не ошибиться, следует сосредоточить внимание на фактуре аккомпанемента, на выявлении главных элементов сопровождения мелодии, то есть на гармонической и мелодической основах. Фактура аккомпанемента может быть либо усложнена, либо упрощена в зависимости от природных (врожденных) или специальных (приобретенных) музыкальных способностей концертмейстера. Чаще всего в музыкальной практике пользуются такими вариантами упрощения фактуры аккомпанемента, как, например: снятие подголосков, украшений, удвоений, отказ от каких-либо сложных гармонических фигураций и т.д. Выбор определенного типа аккомпанемента способствует созданию музыкально- художественного образа, а также влияет на главную цель исполнительского творчества любого аккомпаниатора- итоговый результат, представляющий собой одну из форм концертмейстерской деятельности: аккомпанирование солистам и инструменталистам, хору, коллективам в концертах и конкурсах.

В процессе концертмейстерской деятельности равное внимание уделяется как работе концертмейстера с вокалистами, так и исполнительскому творчеству аккомпаниатора. При изучении музыкальных произведений различных стилей и жанров необходимо учитывать о таких элементах исполнительства, как аппликатура, умение пользоваться педалью, штрихи, смена размеров и ритмов, звук (в данном случае на мелодию и аккомпанемент), применение пианистических приемов. Важную роль в творчестве аккомпаниатора играют психологический, философский, эстетический и культурологический аспекты деятельности, оказывая огромное влияние на музыкальное мышление и воображение, музыкальную память, эстетическую и нравственную стороны мировоззрения музыканта-исполнителя.

Творческая деятельность концертмейстера-пианиста включает в себя две составляющие: рабочий процесс и концертное исполнение.

Рабочий процесс делится на четыре этапа.

Первый этап – работа над музыкальным произведением: создание целостного музыкального образа как воображаемые наброски того, что предстоит исполнить. Задачей этого этапа является создание музыкально-слуховых представлений при зрительном прочтении нотного текста произведения. Профессионализм концертмейстера во многом зависит от его способностей, включающих навыки визуального прочтения партитуры, а также умения зрительно определять её особенности (внутренний слух). Музыкальность выступает как сложная система, куда входят: музыкальный слух, музыкальная память, эмоционально-волевые качества исполнителя, музыкальное мышление и воображение, чувство ритма и др.

Второй этап - индивидуальная работа над партией аккомпанемента, включающая: разучивание фортепианной партии, отработку трудностей, применение различных пианистических приемов, правильное исполнение мелизмов, соблюдение люфтов, подбор удобной аппликатуры, умение пользоваться педалью, выдерживание темпа (не исключая агогики), выразительность динамики, точную фразировку, профессиональное туше.

Огромное значение имеет владение основами фортепианной культуры. Успех аккомпаниатора будет полноценным только после тщательно отработанной и скорректированной партии фортепиано.

Третий этап – работа с солистом – предполагает безупречное владение фортепианной партией, совмещение музыкально-исполнительских действий, наличие интуиции, знание партии партнера, «отход» концертмейстера на второй план по отношению к вокалисту (к инструменталисту это не относится, т.к. они находятся почти на одном уровне). Занятия с вокалистами, хором и инструменталистами содержат одинаковые компоненты, что и в работе с солистом, но осложняются количеством партнеров.

Важную роль играет быстрая реакция, включающая умение слушать партнера при совместном музицировании. Главным образом это зависит от контакта партнеров, от интуитивного фактора. Постоянное внимание и предельная сосредоточенность на данном этапе должны соблюдаться в равной степени.

Четвертый этап – рабочее (репетиционное) исполнение произведения целиком: создание единого музыкального исполнительского образа.

Основной целью является создание единого музыкально-художественного образа на основе собственной трактовки произведения. Именно этот последний рабочий этап определяет предварительный настрой аккомпаниатора на концертное выступление и служит репетицией первого исполнения музыкального произведения целиком.

Подход к подготовке публичного выступления глубоко индивидуален. Опыт музыкантов-исполнителей свидетельствует о различии и многообразии её форм. Это может быть:

- полная готовность всех музыкальных произведений, включенных в концерт за 5-7 дней;

- «отлёживание» вещей, включенных в выступление перед публикой за несколько дней;

- проигрывание в день выступления отдельных частей произведения, исполняемых на концерте;

- обыгрывание в день концерта всех сочинений, входящих в программу, целиком и т.д.

Наряду с различиями существуют и общие закономерности:

- планирование работы над наиболее трудными произведениями заранее, во избежание плохих результатов и срывов, приводящих к появлению страха перед публикой;

- постоянное внимание, необходимое при выступлении;

- чувство уверенности в достаточной подготовке к концерту

- разумное распределение своих сил перед выступлением, благоприятный психологический и физический настрой музыканта.

Концертное выступление – итог всей проделанной работы концертмейстера над музыкальным произведением. Его главная цель – совместно с солистом раскрыть музыкально-художественный замысел произведения при высочайшей культуре исполнения произведения. Для того чтобы концерт прошел успешно, обязательными условиями становятся артистизм и интуитивная установка исполнителя. Концертмейстеру необходимо мобилизовать духовные и физические силы, иметь соответствующий настрой, уметь держаться на сцене. Кроме того, также необходимо любить и проявлять интерес к исполнительской деятельности, обогащать собственный фортепианный репертуар, включающий старинную музыку и произведения современных композиторов, разбираться в музыке разных эпох и стилей, пропагандировать свое искусство.

Важным фактором успешной концертной деятельности является умение создать контакт с аудиторией. В немалой степени этому способствуют профессиональные качества концертмейстера. При положительной реакции со стороны публики аккомпаниатор сможет беспрепятственно осуществить свои художественные замыслы, а это в свою очередь даст возможность.

Нередко камнем преткновения для начинающих и уже сформировавшихся музыкантов-исполнителей является волнение на сцене. Оно может способствовать более яркому исполнению, либо отрицательно сказаться на выступлении. Волнение проявляется у каждого по-разному: одни начинают играть в искусственно преувеличенных тонах, другие более зажато и сухо, третьи запинаются, останавливаются, пропускают целые «куски», «мажут» пассажи. Факт отрицательного влияния волнения встречается в практике куда чаще, чем положительного. Поэтому очень важно воспитывать в учащихся чувство огромной радости и одухотворения от общения с публикой. Лишь тогда можно говорить о настоящей удовлетворенности от концертного исполнения.

Искусство концертмейстера направлено на то, чтобы помочь исполнителю в образно-эмоциональной форме выразить свое понимание музыкального произведения. Исполнителю предоставляется право творческой передачи художественных намерений автора сочинения. Что же касается концертмейстерского творчества, то здесь все зависит от способности аккомпаниатора увлечь слушателей своим мастерством. Исполняя музыкальное произведение, концертмейстер должен духовно вживаться в него. Для этого ему необходимо обладать высоким уровнем эстетического развития. Это поможет музыканту в воссоздании художественного образа сочинения и наиболее точной передаче композиторского замысла. Эстетическое развитие способствует формированию у концертмейстера высокого художественного вкуса. Низкий уровень эстетических интересов отрицательно скажется на общей культуре музыканта. Развитие и совершенствование эстетического вкуса является определяющим фактором в духовном развитии концертмейстера. Чем более эстетически развит концертмейстер, тем прочнее его художественные умения и навыки, тем полнее, интереснее развертывается его творческая деятельность.

Список литературы:

1. Брянская Ф.Д. «Формирование и развитие навыка игры с листа». – М.: «Классика - XXI», 2005.
2. Григорьев В.Ю. «Исполнитель и эстрада». – М.: «Классика - XXI», 2006.
3. Коган Г. «Работа пианиста». 3-е издание, М. «Москва», 1961.
4. Ред.-сост. Смирнов М.А. «О работе концертмейстера»: сборник статей. – М.: «Музыка», 1974.