

Об основных задачах концертмейстера в работе с учащимися музыкальной школы

Введение.

Одна из самых востребованных в музыкальном искусстве профессий - концертмейстер.

Быть концертмейстером - это значит заниматься одним из интереснейших видов музыкальной деятельности пианиста. Эта сфера привлекательна возможностью постоянно узнавать и постигать новый репертуар в процессе творческого общения с другими музыкантами: вокалистами, солистами-инструменталистами, различного рода ансамблями.

Концертмейстерская деятельность требует высокого музыкального мастерства, эрудиции, художественной культуры и особого призвания.

Профессия «концертмейстер» предполагает владение общими музыкальными навыками и умениями, способностью интонационного мышления, развитым гармоническим слухом, чувством ритма, чувством формы, способностью охватывать произведение в целом, пониманием стилевых и жанровых особенностей произведения, присущих определенному композитору или определенному этапу в музыкальном искусстве. Кроме того, концертмейстеру нужно владеть информацией об интерпретации и исполнительской манере, взаимосвязи темпа и ритма музыкального произведения и осмысленным произнесением словесного текста, азами драматического искусства и многим другим. Таким образом, прослеживается собирательное начало профессии концертмейстера: он - пианист, дирижер, педагог-репетитор, художественный руководитель ансамбля, отчасти - психолог, а при работе с певцами-любителями и преподаватель вокала.

Солист и пианист (аккомпаниатор, концертмейстер) в художественном смысле являются членами единого, целостного музыкального «организма».

Правильно было бы ставить вопрос не об аккомпанементе (т.е. о подыгрывании солисту), а о создании вокального или инструментального ансамбля, в котором на аккомпаниаторе «лежит вся тяжесть здания, ведь аккомпанемент - фундамент солиста», - заметил великий французский клавесинист Ф. Куперен (1668-1732 гг.). Аккомпанемент как часть музыкального произведения сосредотачивает в себе большую часть средств музыкальной выразительности: гармоническую опору, метроритмы, мелодические образования, разнообразие регистров, тембров, динамику, артикуляцию и др. В сложном взаимодействии всех этих средств достигается единство, подчиненное главной мысли - партии солирующего голоса. Мастерство концертмейстера характеризуется не только синхронностью взаимодействия с партией солиста и балансом звучности обеих партий.

Главное - создание целостной, логичной в художественном отношении картины-образа, рождающегося в совместном творческом музицировании партнеров.

Блестящие образцы исполнительских интерпретаций дала аккомпаниаторская деятельность братьев Рубинштейнов, М. Мусоргского с Леоновой, С. Рахманинова с Шаляпиным, Ф. Блуменфельда, В. Сафонова, Метнера с Шварцкопф. Достойна подражания аккомпаниаторская деятельность великих советских пианистов: Игумнова, Гольденвейзера, Нейгауза, Рихтера, Гинзбурга; также выдающегося английского пианиста Дж. Мура, выступавшего в содружестве с такими признанными мастерами, как Д. Фишер-Дискау, Э.

Шварцкопф, Э. Менухин. Следует изучать творческие достижения замечательных пианистов-концертмейстеров - М. Биктера, С. Давыдовой, А. Ерохина, Ф. Бауэра, В. Ямпольского, Шендеровича, В. Чачава; Г. Николаенко, Н. Скоробогатько, Л. Острин, Р. Голубева, Т. Паторжинская (Киев).

Деятельность пианиста - концертмейстера в музыкальной школе занимает почетное место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом приобщать учащегося к миру прекрасного, помочь ему выработать навыки игры в ансамбле, развить его общую музыкальность.

Работа концертмейстера, в связи с возрастными особенностями детского и подросткового исполнения, отличается рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью.

Глава 1. Способности и умения, необходимые для профессиональной деятельности концертмейстера.

Понятия «концертмейстер» и «аккомпаниатор» имеют существенную разницу между собой, хотя на практике применяются часто как синонимы.

Деятельность аккомпаниатора подразумевает обычно лишь хорошее знание своей партии и концертную работу. На концертмейстере лежит кроме того, обязанность научить, вытренировать певца, пройти с ним досконально его партию, что требует знание вокальных трудностей и причин их возникновения, умение контролировать певца и подсказать правильный путь к исправлению недостатков. Тут уж необходимы педагогические навыки и специальная эрудиция. Таким образом, в деятельности концертмейстера объединяются педагогические, психологические и творческие функции.

От мастерства и вдохновения концертмейстера почти всегда зависит творческое состояние солиста: его настрой, уверенность в себе, вдохновение. Взаимоотношения концертмейстера с солистом можно сравнить с эффектом сообщающихся сосудов, когда они пластично «подпитывают» эмоционально, художественно друг друга.

Д. Мур говорил «Хороший аккомпаниатор спасает жизнь певцу (солисту) гораздо чаще, чем это можно представить».

Опыт показывает, что главной отличительной чертой

концертмейстерской деятельности является необходимость развития навыков слушать не только свою партию, но и партию солиста, т.е. слышать общее звучание произведения. Напряженное внимание друг к другу развивает обостренное чувство ансамбля.

Именно в двойной концентрации активности слухового внимания пианиста скрыта главная черта концертмейстерской деятельности.

Специфика аккомпанирования заключается в том, чтобы концертмейстер подчинил свою игру художественным задачам и «вкусу» солиста. Ритмические моменты, шкала звучания фортепианной партии, выразительность штрихов, тембров, педализация, фразировка, дыхания - все должно быть приведено в соответствие с исполнением солиста. Но при этом аккомпанемент не должен быть тенью партии солиста. При выразительном, хорошем сопровождении произведение оживает, при бедном звучит не интересно, исчезает красота, глубина исполнения. Словом «... чтобы аккомпанировать чутко, нужна настоящая музыкальная душа, хорошая голова и доброжелательность» - говорил Бах.

Концертмейстер должен быстро осваивать музыкальный текст, охватывая комплексно трехстрочную или многострочную партитуру и сразу, отличая существенное от менее важного, наметить исполнительский план произведения. Дополнительные умения концертмейстера:

- навык «организовать» партитуру; дать дирижерскую сетку;
- «выстроить вертикаль» произведения;
- выявить индивидуальную красоту солирующего голоса;
- обеспечить «живую» пульсацию музыкальной ткани.

В музыкантском охвате, комплексном видении всего произведения - формы, структуры из 3-х строчек - состоит еще одна специфическая способность профессии концертмейстера. Также целью этого навыка является, исходя из художественной идеи, смысла произведения, определить его темп, характер, направленность образного развития, темброво-динамическое решение. Решение всех этих творческих задач предполагает разносторонность и гибкость мышления концертмейстера, познания в дисциплинах музыкально-теоретических (гармонии, анализа форм), в области смежных видов искусств.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств:

1. Внимание концертмейстера многоплоскостное: его распределяют между партиями обеих рук и направляют к солирующему голосу - главному «действующему лицу». Слуховое внимание занято звуковым балансом (представляющим основу ансамблевой музыки), звуковедением у солиста; воплощением единства интерпретации (художественного замысла). Такое внимание требует большой затраты физических и душевных сил.

2. Мобильность, быстроту и активность реакции: в случае, если солист на концерте или экзамене путает музыкальный текст, что часто бывает в детском исполнении, не переставая играть, вовремя подхватить солиста и довести исполнение до конца. Если у солиста (ученика) в связи с техническими трудностями наблюдается отклонения от темпа - концертмейстер обязан следовать за учеником, даже если тот путает текст, не выдерживает паузы или удлиняет их. Если ученик фальшивит - концертмейстер должен резко выделить в аккомпанементе родственные звуки, чтобы сориентировать ученика или спрятать дублирующие звуки, чтобы сгладить звучание. При «спотыкании» ученика, пропуске нескольких тактов реакция должна быть мгновенной (не отрываться от нот). Если произошла остановка, например, - то можно применить музыкальную подсказку, сыграв несколько нот мелодии. Если не помогло - то договориться - откуда надо продолжить исполнение. Вот где необходима огромная сценическая выдержка, воля, самообладание. Если вокалист забыл слова и задерживает вступление следующей фразы, то пианист подсказывает (шепотом) первые 2-3 слова, не переставая играть. Этот навык концертмейстеру также необходимо тренировать.

Таким образом, понятно, что концертмейстер - первый помощник и чуткий товарищ на сцене для маленького музыканта-солиста. Он не должен оставаться равнодушным к состоянию своих учеников перед игрой: ободрить, поддержать перед выходом на сцену и создать благоприятную атмосферу.

Попутно приготовив все для себя: ноты в необходимом порядке, оговорив с коллегами возможно помощь при перевороте страниц текста.

Опытный концертмейстер сможет снять нервное напряжение маленького музыканта-солиста самой музыкой: особо выразительная игра аккомпанемента, повышенный эмоциональный тонус исполнения, творческое вдохновение, - подъем-помогут ученику обрести уверенность психологическую, а за ней и мышечную.

Изначальное уважение к ученику как к личности, пусть еще и формирующейся - очень важный принцип в обучении, наряду заинтересованностью концертмейстера, которую должен чувствовать ученик и которую концертмейстер должен неустанно проявлять.

Эта заинтересованность наряду с пианистической оснащенностью, концертмейстерскими навыками является необходимым профессиональным качеством концертмейстера.

Только согласованность действий на основе доброжелательности членов ансамбля и умная профессиональная и человеческая уступчивость могут обеспечить хорошее эмоциональное самочувствие для каждого участника малой группы (ансамбля).