

Агакова Алиса Леонидовна

доцент

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Министерства культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики
г. Чебоксары, Чувашская Республика

СОЛИСТ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕР: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Аннотация: в статье анализируются принципы работы концертмейстера с солистом, раскрываются профессиональные умения и навыки, которыми должен обладать современный концертмейстер.

Ключевые слова: концертмейстер, пианист, сотворчество, ансамбль, аккомпанемент, солист, мастерство, процесс, взаимопонимание, художественный.

Концертмейстерское искусство требует художественной культуры, высокого музыкального мастерства, а также призвания. Модель современного концертмейстера-профессионала многомерна и имеет педагогические, психологические, творческие и исполнительские функции.

В работе с солистом концертмейстеру необходимо безупречное владение партией аккомпанемента, а также знание солирующей партии партнера, т.к. солист и концертмейстер – это целостный музыкальный организм. Они совместно разрабатывают художественную концепцию интерпретации, вникают во все мелочи «технологии ансамблевого исполнительства»: целостность звучания ансамбля, его идейно-эмоциональное содержание. К нему относятся такие компоненты, как стиль, жанр, особенности музыкальной драматургии, темповые и ритмические характеристики музыкального творчества, эмоциональная окраска исполнения и другие составляющие.

«Творческое отношение к аккомпанементу, углубление содержания исполняемого произведения, умение, подчиняясь законам ансамблевого исполнения,

не терять своего творческого лица», – основные принципы работы концертмейстера в интерпретации авторского замысла, считает В. Чачава [3, с. 3].

Партия аккомпанемента углубляет содержание музыки, создает колорит и иллюстративный фон, способствует воплощению художественного образа. Крайне важным в интерпретации произведения является «мировоззрение, эстетические и философские взгляды концертмейстера, т. к. от них зависит духовно-нравственный уровень исполнителя и соответственно уровень воздействия его исполнительского мастерства на слушателей» [5, с. 127]. Для воплощения авторского замысла произведения требуется профессиональное владение инструментом, эрудиция в области музыкального искусства (творческое наследие композитора, эстетические принципы, стиль, жанр и т. д.).

Концертмейстерское искусство требует навыков публичного выступления, такие, как артистизм, умение поддержать солиста, никогда не показывать своей неуверенности перед выступлением, «ведь природа актера имеет тонкую организацию – она неуловима и пуглива» [1, с. 131] и др. Немаловажную роль в творческой состоятельности концертмейстера играет сила его воображения. Никакие физические и природные данные – особые руки, красивый голос – не заменят воображения: если его нет, нельзя даже и помышлять об артистическом пути. Джеральд Мур придавал большое значение краскам звучания партии аккомпанемента: «Трудно предположить, что прикосновение пальцев к клавишам способно передать благоухание розы, которым насыщен летний ветерок, но аккомпаниатор должен поверить» [4, с. 134].

Пример исполнения романса П. Чайковского «Кабы знала я...» с ассоциативным рядом В. Чачава: «Зрительно вступление можно сопоставить с прозрачным осенним пейзажем. Я вижу светловолосого мальчика, играющего на свирели, и ясность пейзажа; вся атмосфера напоминает мне полотна Нестерова» [3, с. 73].

Автор считает, что опытный аккомпаниатор должен быть корректным в работе, понимать и поддерживать солиста в разных ситуациях, создавать доброжелательную творческую атмосферу, проявляя свои психологические функ-

ции: «на первой же репетиции он выяснит профессиональный уровень партнера, степень его музыкальной одаренности, интеллекта, серьезность намерений, также определит характер этого человека: скромный тот или самонадеянный, грубый или воспитанный, спокойно-сдержанный или нервно-неуравновешенный!» [4, с. 94].

Встречаются солисты, которые не получили музыкального образования. Тогда концертмейстер исполняет и педагогическую функцию, сделав полный анализ и интерпретацию произведения, подбирает нужный репертуар, объясняет взаимосвязь поэтического слова и музыки, – делает все возможное для раскрытия дарования солиста. В данной ситуации концертмейстер должен проявить такие качества, как терпение, чуткость и доброжелательность.

Следует подчеркнуть и такую важную функцию в работе концертмейстера, как организаторская, которая требует наличие волевых качеств. личности, которые обеспечивают претворение замысла, несмотря на встречающиеся трудности» [5, с. 126]. Концертмейстер организует как сам процесс исполнения, так и корректирует самостоятельную работу – свою и солиста.

Для гармоничной и успешной работы желательно, чтобы сотрудничающие артисты питали к друг другу уважение или в крайнем случае – доверие. «Сотворчество всегда составляет основу самых лучших ансамблей и наиболее полно реализует творческий потенциал каждого музыканта» [2, с. 46]. Ансамблевое творчество – взаимопроникающий процесс учебы и развития, ведь хороший концертмейстер всегда учится у своих партнеров, обогащает себя их опытом, компонентами их творческой индивидуальности

Выступления и записи следующих дуэтов признаны эталоном в ансамблевом сотворчестве: они наполняют содержание эмоциональностью и выразительностью, совершенным мастерством и гармоничным взаимодействием:

Д. Мур – Д. Фишер-Дискау;

М. Аркадьев – Д. Хворостовский;

О. Бошнякович – Н. Обухова

В. Чачава – Е. Образцова.

Работа автора как концертмейстера с плеядой выдающихся артистов-вокалистов Чувашии: А. Ковалевым, В. Ивановым, В. Петровым, М. Мурзаковой, А. Орловым и др., была весьма плодотворной. Все они достигли профессиональных высот в своем творчестве, внесли огромный вклад в развитие музыкальной культуры Чувашии. В. Иванов в 1990 г. получил первую премию на Международном конкурсе «Голоса Парижа», а в 1991 г. был признан одним из двенадцати лучших оперных певцов, выступающих на мировой оперной сцене.

Анализируя процесс репетиций и концертов с вышеназванными артистами, автор отмечает такие их профессиональные качества, как трудолюбие, дисциплинированность, уверенное знание произведения, полное эмоциональное вкладывание в исполнение, внимание к мельчайшим деталям. В атмосфере совместной работы между нами царил абсолютная доброжелательность и взаимная симпатия. Надо отметить что, все они были профессионально грамотны и воспринимали партию сопровождения, как важный элемент в драматургии и интерпретации произведения. Концерты их были яркими событиями в культурной жизни города.

Хорошим концертмейстером с накопленным опытом, создающим совместный ансамбль с солистом, становятся со временем. Становлению творческой зрелости и состоятельности способствуют регулярные выступления на концертной эстраде, определенная исполнительская школа. Это не только проверка профессиональных качеств и навыков, но и постоянное самосовершенствование. Отсюда – дальнейший творческий рост музыканта-исполнителя, к которому должен стремиться каждый концертмейстер.

Список литературы

1. Агакова А.Л. Психологические аспекты взаимодействия пианиста-концертмейстера и солиста / А.Л. Агакова // Университетское музыкознание: труды факультета искусств. – Чебоксары: Изд-во Чувш. ун-та, 2012. – Вып. 5. – С. 129–133.

2. Архипова В.А. О работе концертмейстера / В.А. Архипова // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2007. – №2. – С. 45–49.

3. Искусство концертмейстера. Основные репертуарные произведения пианиста-концертмейстера: учебное пособие для музыкальных вузов / ред.-сост. В. Чачава. – СПб.: Композитор, 2005. – 134 с.

4. Мур Д. Певец и аккомпаниатор: воспоминания: размышления о музыке / Д. Мур; пер. с англ. И. Г. Авалиани, И. В. Париной. – М.: Радуга, 1987. – 429 с.: нот.5

5. Шершакова М.В. Формирование концертмейстерских навыков в процессе профессиональной подготовки специалистов музыкального образования / М.В. Шершакова // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2008. – №3. – С. 123–127.