

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Иванова Светлана Витальевна

концертмейстер

МАОУДОД «ДШИ №13 (г.)»

г. Набережные Челны, Республика Татарстан

РАБОТА НАД РАСКРЫТИЕМ МУЗЫКАЛЬНО– ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ ПИАНИСТА–КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И СОЛИСТА

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные условия и задачи, стоящие перед концертмейстером, необходимые для успешного воплощения целостного художественного образа музыкального произведения.

Ключевые слова: пианист–концертмейстер, солист, музыкальное произведение, аккомпаниаторская чуткость, аккомпаниаторская передача.

Основные задачи пианиста–концертмейстера достаточно многосторонни. К традиционным относятся: чтение нот с листа, в процессе которого он знакомится с богатейшими пластами вокальной и инструментальной литературы; овладение игрой в ансамбле с солистом и умение «охватить», услышать всю музыкальную ткань произведения; воспитание исполнительских качеств, связанных с выявлением стилистового и жанрового своеобразия исполняемых сочинений, их художественного содержания.

Концертмейстер, играя, не просто следит за строкой солиста, а должен представлять себе обе партии в их совершенной неотделимости одна от другой. Партия солиста на протяжении всего исполнения должна звучать в сознании концертмейстера так, как будто он сам ее поет, но не вслух, а про себя. От степени слитности внутреннего представления партии солиста и ее реального звучания будет зависеть качество ансамбля. Степенью владения этой способностью внутреннего слышания и определяется то, что принято называть аккомпаниаторской

чуткостью. Ее хорошо улавливает опытный солист. Дружеское взаимопонимание партнеров – залог успеха в их совместной работе. Потому важнейшим аспектом творчества концертмейстера является работа совместно с солистом над музыкальным произведением.

Процесс работы над партией аккомпанемента можно условно разделить на несколько этапов.

1. Предварительное зрительное прочтение нотного текста.
2. Музыкально–слуховое представление.
3. Первоначальный разбор произведения, проигрывание целиком.
4. Выявление стилистических особенностей сочинения.
5. Отработка эпизодов с различными элементами трудностей.
6. Выучивание своей партии и знание партии солиста.
7. Составление исполнительского плана.
8. Создание художественного образа музыкального произведения.
9. Постигание идейно–образного содержания сочинения.
10. Правильное определение темпа.
11. Нахождение выразительных средств, создание представлений о динамических нюансах.
12. Проработка и отшлифовка деталей.
13. Репетиционное исполнение произведения.
14. Воплощение музыкально–исполнительского замысла.

Рассмотрим некоторые из этих этапов более подробно.

Начинать работу нужно с проигрывания произведения полностью. Это позволит лучше понять характер музыки, выявить трудности и поставить перед собой определенные цели. Учить произведение полезно в медленном темпе и лучше «кусками».

Концертмейстерская деятельность представляет собой ту область искусства, где в большей степени, чем в других, исполнителю необходимо работать над мелодией в ее выразительном значении. Поэтому очень важно выполнять все

указания автора относительно динамических нюансов, темпов и прочих обозначений. Не следует также забывать о выразительном значении цезур, ведь дыхание певца важнейшая составляющая исполнительского мастерства. Соблюдение пауз обеспечит солисту свободное и беспрепятственное взятие дыхания, что в свою очередь даст ощутимый эффект в исполнении. Концертмейстер должен внимательно проследить тональный план произведения. При правильной подаче гармонического пласта музыка приобретает еще более яркую окраску. Немаловажное значение имеет присутствие у аккомпаниатора чувства ритма. (Полезно поучить партитуру с метрономом.)

На заключительном этапе работы большое значение имеет отбор выразительных средств и окраски звучания. Работа над фортепианной партией – процесс длительный. Очень важно, чтобы ее основу составляли целеустремленность и организованность. Важнейшая задача исполнителя – выявление самых существенных черт художественного образа. Они должны быть раскрыты особенно рельефно, выпукло и в то же время, естественно.

Работа концертмейстера с солистом над музыкальным произведением – процесс многоплановый. Чтобы воплотить в исполнении идейно–художественный замысел композитора, аккомпаниатору необходимо провести большую предварительную работу, а именно: выявить эмоционально–смысловое содержание сочинения, определить трудности, которые могут возникнуть при его изучении, составить исполнительский план, а также подобрать упражнения и распевки для партнера на материале произведения. Разрабатывая свой исполнительский план, аккомпаниатор руководствуется авторскими указаниями и пожеланиями солиста. Для эффективного осуществления этой работы следует уметь доходчиво и грамотно излагать свои мысли, понимать музыкальную форму и язык произведения.

Важной частью рабочего процесса является обоснование использования концертмейстерских приемов. Необходимо сделать акцент на выборе разнообразных жестов, способах аккомпаниаторской передачи солисту связи между фразами и частями, а также показе главной и второстепенных кульминаций. Процесс

работы включает также выявление наиболее трудных мест, применение целесообразных приемов их преодоления.

После определения художественного замысла произведения, поэтических и музыкальных средств, использованных авторами сочинения, нужно продумать приемы, при помощи которых замысел произведения можно воплотить при исполнении. Наряду с общеизвестными исполнительскими приемами (темп, агогика, динамика, фразировка и т.д.), нужно определить и чисто вокальные способы, такие как вибрато, цепное дыхание, выразительная дикция. Очень важно также, чтобы при хорошем звучании партии аккомпанемента не пострадала ясность передачи поэтического текста. Для этого рекомендуется обращать внимание на хорошую дикцию и добиваться четкого произношения слов.

Слово в музыкальном произведении не только регулирует, но иногда и диктует интонационные и ритмические акценты. Поэтому необходимо регулярно заниматься выработкой хорошей дикции, которая подразумевает четкое, с соблюдением орфоэпических норм произношение согласных и гласных, культуру речи и соблюдение законов и правил логики речи. Поэтический текст предназначен для взрослой аудитории и влияет на саму природу музыкального произведения и имеет огромное значение в процессе создания художественного образа сочинения.

Таким образом, искусство концертмейстера направлено на то, чтобы помочь исполнителю в образно-эмоциональной форме выразить свое понимание музыкального произведения. Основная задача концертмейстера – создание целостного художественного образа. Работая с солистом, пианист должен мобилизовать свои умения и навыки на раскрытие авторского замысла, суметь найти выразительные исполнительские средства, создать индивидуальную исполнительскую концепцию, трактовку произведения, установить контакт с вокалистом или инструменталистом. Выявляя особенности сочинения, концертмейстер обосновывает собственную трактовку образа и возможность ее воплощения в исполнении солиста или хорового коллектива. Концертмейстер должен обладать разно-

сторонними знаниями. Лишь на их основе возникает подлинный процесс художественного творчества. Общение с различными видами искусства поможет развитию воображения, ассоциативного мышления аккомпаниатора, что в свою очередь повлечет за собой глубокое и яркое восприятие и создание музыкальных образов.

Список литературы

1. Е.И. Кубанцева. Концертмейстерский класс. – Москва, Издательский центр «Академия», 2002.
2. А.Д. Алексеев. Методика обучения игре на фортепиано. – Москва, 1978.
3. Г.Г. Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры. – Москва, 1958.
4. Методические записки по вопросам музыкального образования: Сб. статей: Вып. 3 /Ред.–сост. А. Лагутин. – М.: Музыка, 1991.
5. Даутова Ж.С. Актуальные аспекты работы пианиста – концертмейстера в классе вокала. Режим доступа: http://educontest.net/storage2/article/46032/Dautova_konkursnaya_rabota.docx.