

РАЗДЕЛ IV
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

УДК 78.072

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЖЕРАЛЬДА МУРА

PERFORMING PRINCIPLES OF GERALD MOORE

А. Л. Агакова

A. L. Agakova

Чувашский государственный институт культуры и искусств, г. Чебоксары

Аннотация. в статье рассматриваются основные методические принципы работы концертмейстера, разработанные выдающимся английским концертмейстером Джеральдом Муром.

Ключевые слова: искусство, концертмейстер, духовность, творческое начало, артистизм, воображение, ансамбль.

Abstract. The article deals with the basic methodological principles of the concertmaster, developed by the outstanding English concertmaster Gerald Moore.

Keywords: art, accompanist, spirituality, creativity, artistry, imagination, ensemble.

«Искусство остается искусством! Тот, кто не чувствует его глубоко, не имеет права называться художником», считал В. Гёте. Мы считаем, что исполнение аккомпанемента является не просто сопровождением, не фоном (существует такое мнение), а искусством, которое требует огромной и кропотливой работы по исполнению авторского замысла композитора. Автор статьи имеет большой опыт работы с вокалистами и считает, что талантливые и профессиональные музыканты обращают внимание буквально на каждую ноту, сыгранную концертмейстером, и требуют в ансамбле полной отдачи духовных и физических сил.

В Советском Союзе профессия «концертмейстер» появилась в 1932 г. в музыкальном техникуме г. Ростова, где директор Г. Домбаев впервые официально назвал предмет «художественный аккомпанемент». Целью было воспитать артиста, художника.

Выдающийся английский концертмейстер Джеральд Мур был одним из первых в исполнительском искусстве, кто ратовал за уважение к труду пианиста. Он известен в мире музыки как один из основателей творческого, личностного, одухотворенного начала концертмейстерской работы. Его называют аккомпаниатором – художником, аккомпаниатором – артистом. Актерский подход к профессии – один из главных принципов его деятельности.

Творчество Д. Мура впервые продемонстрировало, насколько важен пианист – концертмейстер в работе над произведением, как велика роль сотворчества музыкантов. Д. Мур проповедовал первоначально ставить перед собой большие художественные задачи, отмечал важность осмысленной игры, артистизма. По его мнению, основной принцип в работе концертмейстера - исполнение музыки должно быть отмечено высокой духовностью. Все эти компоненты, по мнению современников, гармонично воплощены

в игре незаурядной художественной личности Джеральда Мура.

Масштаб деятельности художника был весьма широк. Среди его партнеров были вокалисты с мировым именем: Дитрих Фишер-Дискау, Элизабет Шварцкопф, Федор Шаляпин и многие другие. Как считает известный концертмейстер, заслуженный артист Грузии Важа Чачава, – главное в Муре – его влюбленность в исполняемую музыку, к ее героям, к создаваемым образам, любовь к прекрасной для него профессии, которой он отдал всю свою жизнь.

Д. Мур родился в 1899 г. Расцвет его творчества пришелся на середину XX века. Он выступал с Ф. Шаляпиным, но успел послушать Е. Образцову и З. Соткилава, «аккомпанировал многим певцам в течение 50 лет» – пишет он. [1, с. 171] Мы считаем, что принципы работы, которыми руководствовался художник, являются весьма ценными и нужными для пианиста, который считает, что его призвание – работа концертмейстера.

Выдающийся музыкант, несмотря на заслуженную славу, имея полувековой опыт работы аккомпаниатора, говорил о том, «как важно пианисту изо дня в день заниматься, сохранять строжайшую самодисциплину, постоянно придирчиво слушать себя (для пианиста эта дисциплина еще более сурова, чем для других музыкантов)». [1, с. 144]

По мнению Д. Мура, совместная работа солиста и аккомпаниатора начинается с психологического контакта, взаимопонимания. На концерте солист всегда прав, это первоначально, считает художник. На первой репетиции необходимо выяснить уровень профессионального мастерства партнера, его музыкальные данные, уровень интеллекта, помочь с выбором репертуара. Обязательно понять черты характера, насколько человек скромен или с амбициями, насколько трудолюбив или ленив, если музыкально не развит, необходимо работать до тех пор, пока трудности не будут преодолены.

Специфика работы концертмейстера такова, что он никогда не смотрит на публику. Солист стоит же лицом к зрителям, и аудитория эмоционально воздействует на него. Пианист должен быть всегда начеку: сделает ли певец фермату или нет? Прозвучит громко или внезапно очень тихо? Ускорит ли солист эту фразу, взяв дыхание в ее середине?

На занятиях, а затем и на выступлениях, часто стоит вопрос, насколько громко должен играть концертмейстер? Как добиться звукового баланса? Мур считает, что в исполнении надо доверять здравому смыслу. Необходимо учитывать «масштаб» голоса или инструмента, которому аккомпанируете, индивидуальность солиста, стиль и художественный образ произведения.

Когда в работе возникают разногласия между исполнителями, необходимо искать компромисс, вести себя дипломатично, быть гибким в отношениях с партнерами, считает Мур, «ведь самая простая песня имеет различные способы исполнения». [1, с. 97] Имея за плечами драгоценный опыт, Мур подчеркивал, что он всегда учится у каждого из музыкантов, с кем работает. Наше совместное творчество с выдающимися вокалистами: В. Ивановым (он вошел в 1991 г. в десятку лучших мировых певцов мира), заслуженным артистом Чувашии А. Ковалевым, заслуженным артистом России В. Петровым, заслуженной артисткой Чувашии Ж. Гурьевой, заслуженной артисткой Чувашии М. Мурзаковой и др., показало, что в атмосфере взаимного уважения и доброжелательности можно достичь огромных успехов.

Мы считаем, что Д. Мур обладал уникальным воображением, что является основой для любого вида творчества. Он подчеркивал важность фортепианного туше, которое зависит от стиля и характера произведения. Например: «Трудно предположить, что прикосновение пальцев к клавишам способно передать благоухание розы, которым насыщен летний ветерок, но аккомпаниатор должен поверить; он может добиться подобного эффекта. Он должен так сыграть свое вступление, чтобы нас не удивило, когда в вокальной партии зазвучит тема очарования природы». [1, с. 134–135]

В песне «Грезы» Р. Вагнера пианист должен играть, едва прикасаясь к клавиатуре, как будто он играет с сурдиной. Интересна трактовка восьмитактовой интерлюдии в «Серенаде» Ф. Шуберта: «В ней страсть сочетается с нежностью. Звук фортепиано должен быть насыщен той же горячностью, что и голос певца. Это место очень поэтично, и хотелось бы услышать все колористическое богатство, на которое только способно фортепиано. На протяжении всей интерлюдии два верхних голоса как бы поют дуэтом» [1, с. 379].

Важнейшая черта концертмейстера – чувствовать поэзию глубоко и тонко, каждое слово буквально пропускать через себя, реагируя на каждый эмоциональный всплеск. Стихи у чуткого аккомпаниатора оказывают прямое воздействие на его игру, создают с солистом единый ансамбль, единый художественный образ. Продумывая смысл слов и драматургию произведения, исполнение музыки становится ярким и развернутым.

Очень важно, считает Мур, «уметь максимально сконцентрироваться перед выходом на сцену» [1, с. 215] при высшей степени концентрации волнение как бы отступает. По его мнению, неудачное выступление, которое произошло из-за волнения, для исполнителей недопустимо. Концертмейстер обязательно должен делать вид, что он спокоен и уверен, что сейчас будет прекрасное выступление, т. е. быть психологической поддержкой солисту.

Хотелось бы отдельно сказать о чтении с листа. Д. Мур не считал чтение с листа признаком хорошего концертмейстера. «Можете читать музыку бегло, как газету, но артисты создаются не таким путем, и я думаю, что это уровень всего-навсего хорошей стенографистки» [1, с. 84].

Таким образом, можно сформулировать следующие исполнительские принципы Джеральда Мура:

- раскрытие драматургии произведения, идейно-эмоционального содержания музыкального образа;
- преодоления технических трудностей;
- определение художественной концепции произведения;
- поиск нужного тембра звучания, соответствующему характеру произведения;
- работа над фразами, формой;
- определение темпо-ритма, стиля, жанра;
- работа над художественным единением ансамбля исполнителей.

Для того, чтобы исполнение произведения было ярким, выразительным раскрывающим замысел композитора, музыканту необходимо обладать глубокими теоретическими и практическими знаниями и умениями. Если будет допущена небрежность к одному из компонентов исполнения, разрушится целостность художественного образа.

Литература

1. Мур Д. Певец и аккомпаниатор. – М. : Радуга, 1987. – 432 с.