

В.А. Архипова

О РАБОТЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Мелодия – единственная форма музыки; без мелодии музыка немислима, а музыка и мелодия неразрывны.

Р.Вагнер

В жизни любого человека годы детства, яркие события, любимые игрушки или предметы закладывают основу, фундамент, любовь – которые во взрослой жизни играют решающую роль. Самым дорогим другом, инструментом, «игрушкой» стало для меня фортепиано. Когда в пятилетнем возрасте меня спросили: «Кем ты хочешь стать, какую получить профессию» - для меня был ответ: «Конечно же, музыкантом, пианисткой».

Первыми моими любимыми и дорогими мелодиями стали русские народные песни – их пела сначала моя мама красивым бархатным голосом («Валенки», «Степь да степь кругом», «Хас-булат удалой», «Помню, я еще молодухой была» и др.), а потом я уже сама играла их по нотам, разучивала и пела. Так в мою еще детскую жизнь неразрывно и гармонично вошли игра на фортепиано и пение. Любовь к вокальной музыке стала моей профессией, моей сущностью, моим «я».

Начиная с первого по одиннадцатый классы специальной музыкальной школы, наряду с занятиями по специальности – фортепиано, я много и с удовольствием читала с листа, знакомилась с симфонической, камерной, оперной музыкой, слушала известных оперных певцов, ходила на оперные спектакли, фестивали, концерты.

Поступив в консерваторию по классу фортепиано, я сразу же начала работать концертмейстером на кафедре «Сольное пение», а моим учителем по концертмейстерскому классу оставалась Алевтина Евгеньевна Миркина, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства, замечательный педагог, прекрасный музыкант, надежный друг певцов, наставник и любимый педагог всех студентов-вокалистов.

Музыкант сам выбирает свою профессию – будет ли он солистом, или педагогом, или концертмейстером - все зависит от его предпочтения, в конечном итоге, от его любви к данной деятельности.

Я закончила Казанскую консерваторию, и к концертмейстерам в этом вузе относились с величайшим уважением, почтением и любовью. Музыкант-профессионал никогда не считает профессию концертмейстера второстепенной, ненужной. В музыке нет деления на главное и второстепенное. В вокальной музыке все имеет ценность: и мелодия, и аккомпанемент, который всегда начинается и заканчивает музыку. Как это начало сыграно – вступление к романсу, от этого зависит все исполнение вокальной песни. Если не тот темп, нет движения, нет правильного певческого звукоизвлечения, туше у

пианиста – о каком дальнейшем исполнении певцом может идти речь?

Плохой пианист, не имеющий отличной технической подготовки, неуверенный в себе, зажатый, не любящий вокалистов и «художественного слова», не имеющий актерского дара, воображения, неартистичный, пассивный, безликий, весьма скромный, не проявляющий никаких индивидуальных черт исполнения, безвольный, никогда не сможет стать хорошим концертмейстером, мастером своего дела.

Каждый настоящий музыкант должен честно служить музыке, ставя Музыку во главе, любить её – она дает нам силу, красоту, вдохновение, учиться, заниматься, развиваться, быть в хорошей исполнительской форме, постоянно быть в поиске нужного правильного решения, учить других, чтобы самому совершенствоваться.

Итак, какими же ценными качествами должен обладать концертмейстер?

В первую очередь, музыкант должен обладать любовью к этой творческой профессии, любовью к звучанию человеческого голоса – самого совершенного инструмента. Умение петь на рояле – одно из важнейших качеств русского исполнительского стиля, и концертмейстер должен обладать этим сложным качеством. Не случайно пианистов учат «петь» на рояле, заставляют по-настоящему петь во время занятий за инструментом. Великий художник, выдающийся пианист Антон Рубинштейн выделялся особой звуковой магией. «Царские лапы» извлекали неслыханные глубокие тоны души. Когда Рубинштейн играл фрагмент своего

«Демона», его пение превосходило пение певцов» - вспоминали В.В.Стасов, Н.Д.Кашкин.

В зависимости от голоса, концертмейстер выстраивает звуковое соотношение в ансамбле. Если поёт легкое сопрано – играть свою фортепианную партию нужно легко, воздушно, пользуясь больше техникой «*jeu perle*» (жемчужная игра); если исполняется произведение для могучего баса, то и туше, звуковой баланс уже другой – вязкий, виолончельный, густой, певучий звук.

Еще одно совершенно необходимое качество для исполнителя концертмейстера – особая чуткость, умение дышать вместе с певцом, знать, чувствовать певца, реагировать на малейшие движения, дыхание, нюансы, иметь уважение и такт к намерениям певца, но при всем при этом оставаться «рулевым».

Также необходимы следующие качества: умение легко читать с листа, транспонировать, обладать вниманием, сосредоточенностью, интуицией, мобилизацией всех сил, волей, быстротой реакции, артистизмом, уверенностью в себе и в партнере.

В вокальной музыке все едино и целостно, неразрывно связано. Композитор написал одно произведение и потому равноправное творческое участие певца и концертмейстера определяет плодотворное сотрудничество и силу художественного воздействия музыкального произведения.

«В музыке, как в шахматах, ферзь (мелодия) – обладает наибольшей силой, но решающее значение имеет король (гармония)» - это высказывание немецкого композитора Р.Шумана наиболее точно определяет отношение

мелодии и гармонии в музыкальном искусстве. Вокальное произведение состоит из мелодии и аккомпанемента, в которых равноправно участвуют певец и пианист.

У каждого – своя особая функция. В арсенале певца находятся мелодия и поэтический текст, а концертмейстера – ритм, гармония, нюанс, динамика, философский или психологический подтекст.

Аккомпанемент также договаривает, подчеркивает, углубляет содержание музыки, создает колорит, иллюстративный фон, активно участвует в контрастных сопоставлениях и диалогах, обобщает, делает выводы, то есть выполняет важную образно-художественную функцию.

Певец, который является не только солистом, но и участником вокального дуэта, должен знать все особенности аккомпанемента, слышать, реагировать и чувствовать их. Концертмейстер, в свою очередь, слышит все намерения солиста, реагирует на моменты взятия дыхания, на силу и яркость звучания разных регистров голоса, сохраняет звуковой баланс, предвидит все интонационные, ритмические отклонения, особенно если это происходит в момент выступления на сцене. Оба исполнителя не должны сковывать творческую инициативу друг друга, а способствовать созданию единого высокохудожественного ансамбля, где слиты два художественных намерения: певца и пианиста. Возможность такого ансамбля во взаимодействии обеспечивается музыкальным слухом. Это слышание позволяет воспринять интерпретацию партнера – индивидуальную меру нюанса, выразительность интонирования, агогики, смысла музыкальных

фраз – и органически слить звучание голоса и рояля. В дуэте музыкантов на пианиста возлагается задача общего движения произведения, сохранения живого пульса; от пианиста также зависит творческое состояние, настроение, уверенность, артистизм солиста, точность интерпретации произведения в целом.

Концертмейстер нередко становится толкователем музыки. Чем ниже художественный уровень певца, тем больше возрастает роль пианиста. Он часто осуществляет музыкальную исполнительскую режиссуру и дирижерскую – владеет партитурой, выбирает темпо-ритм, осуществляет сквозное развитие музыкальной мысли. В исполнении музыки двумя участниками: певцом и концертмейстером идёт взаимодействие, творческая инициатива должна иметь свою меру и не подавлять активности партера. Степень активности зависит от композиторского замысла и особенностей ансамблевого взаимодействия. Сотворчество всегда составляет основу самых лучших ансамблей и наиболее полно реализует творческий потенциал каждого музыканта. Концертные выступления и записи следующих великолепных дуэтов:

Д.Мур - Д.Фишер-Дискау
Д.Фаваретто – Р.Тебальди
М.Аркадьев – Д. Хворостовский
В.Чачава – Е.Образцова
О.Бошнякович – Н.Обухова

восхищают нас своим совершенным мастерством и гармоничным взаимодействием.

Концертмейстер занимается не только исполнительской деятельностью, но и выполняет педагогические функции – он всегда является в классе правой рукой

педагога-вокалиста. Он посредник между педагогом и студентом. Он не должен быть диктатором своей воли, своих многочисленных знаний, ему не позволено вмешиваться в сугубо вокально-технические проблемы. Но вместе с тем, он должен их понимать, разъяснять так, как это делает педагог, между ними не должно быть разногласий.

Все мы понимаем разницу в обучении певца и пианиста. Пианист учится музыке с раннего детства, потом в музыкальной школе, училище, консерватории. И к 22 годам перед нами сложившийся пианист-музыкант, с большими знаниями во всех областях музыки. Окончив консерваторию и начав работать в классе сольного пения, концертмейстер сталкивается со студентами-вокалистами, делающими первые шаги в музыке. Здесь главное – быть особенно терпеливым, чутким, внимательным, доброжелательным, оказывать любую помощь в разучивании музыкальных произведений, объясняя музыкальную грамоту, ритм, композиторские и исполнительские стили и многое другое.

Большое значение имеет отношение педагога-вокалиста к своему концертмейстеру как к ассистенту своих педагогических принципов. Важными являются здесь полное взаимное доверие друг другу, уважение, поддержка, понимание, человеческий такт.

С годами, приобретая большой опыт, у концертмейстера вырабатывается свой вокальный слух, знание вокальных трудностей и причин их возникновения, умения не только контролировать певца, но и подсказывать правильный путь исправления разных недостатков. Он должен помочь

певцу найти те произведения в вокальной литературе, которые помогут раскрыть исполнительский талант вокалиста.

Хорошим концертмейстером, чутким и удобным для певца-солиста, становятся со временем, пройдя определенную исполнительскую школу, постоянно выступая на концертной эстраде с певцами, инструменталистами, играя на конкурсах. Любые выступления, а особенно конкурсные – это не только проверка профессиональных качеств, навыков, проверка на творческую зрелость, состоятельность, но и постоянная учеба: учишься у других мастеров, слушаешь великолепных певцов, а отсюда – дальнейший творческий рост как музыканта-исполнителя.

Можно вспомнить выступление на XVIII Международном конкурсе вокалистов имени М.И.Глинки в 1999 году Михаила Казакова, студента Каннской консерватории, обладателя роскошного баса Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила». Его голос до сих пор звучит в сердцах слушателей и жюри. Великолепная дикция со звучанием каждой буквы, блестящий темпо-ритм, жгучий темперамент молодого певца покорили всех.

Такие выступления вдохновляют музыкантов на дальнейшее совершенствование и развитие талантов.

На современном этапе к профессии концертмейстера стали проявлять заметный интерес и внимание. Так, в 1991 и 1995 гг. проводились Всероссийские конкурсы молодых концертмейстеров в г. Казани. На всех вокальных и инструментальных конкурсах лучшие концертмейстеры особо отмечаются и награждаются дипломами.