Государственное коммунальное казенное предприятие

«Детская школа искусств имени Казангапа»

Музыкальная статья

«Искусство концертмейстера»

Автор:

Педагог дополнительного образования,

концертмейстер

Серая Алёна Александровна

г. Актобе

2024г.

ВСТУПЛЕНИЕ

      …Я всегда знала, чтобы стать настоящим музыкантом, отличным преподавателем фортепиано и концертмейстером необходим врожденный уникальный талант, внутренняя музыкальная интуиция, чуткость и способность к титаническому труду. Это как формула в математике. Талант плюс труд равен успеху. Если нет одного составляющего, то это провал, как показывает собственное наблюдение. К работе концертмейстера эта формула подходит идеально и в большей степени. Постоянная работа над собой, «поиск истины», совершенствование своих пианистических данных, труд и еще раз труд. В своей статье я бы хотела рассмотреть и отметить самые важные и сложные задачи концертмейстера-пианиста, без которых невозможно существовать.

          Из своего опыта я вижу, что фортепиано является самым сложным инструментом в реализации музыканта, а особенно в профессии концертмейстера-пианиста. Ни одна из музыкальных профессий не заключает в себе столько труда, многогранности и умений. Я уже не говорю о бесконечном таланте и любви к этому делу. Ни один инструмент кроме фортепиано, не обладает столь великими музыкальными возможностями   и сложной механикой. В чем же заключается эта сложность и уникальность работы концертмейстера-пианиста? Нужно разобраться с самого начала, с самых азов.

ФОРТЕПИАНО - ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

          Всем известно, что фортепиано - это клавишный струнный музыкальный инструмент. Возможности для пианиста колоссальные. Фортепиано – это удивительный инструмент, пожалуй, самый совершенный.   На фортепиано можно исполнить любое музыкальное произведение, будь то оркестровое, вокальное, инструментальное. Фортепианный репертуар является самым обширным. Для этого инструмента сочиняли музыку великие композиторы разных эпох. Для фортепианопишут очень многие композиторы, которых привлекают богатейшие возможности этого инструмента. Его диапазон включает диапазоны почти всех остальных музыкальных инструментов. Сила звука может меняться от легчайшего еле слышного пианиссимо до громоподобного фортиссимо. Фортепианоможет звучать как оркестр.

          Природа фортепиано дарит музыканту - пианисту   возможности исполнения многоголосной, мощной, аккордовой и богатой фактуры. И из этого сразу же понятен вывод - концертмейстер должен быть прекрасным пианистом-исполнителем и быть особенно компетентным в своей области. Концертмейстер аккомпанирует всем музыкантам-инструменталистам, вокалистам, хору, танцорам. И поэтому, концертмейстер должен разбираться во всех сферах музыкального искусства: вокальное и хоровое, хореография во множестве ее гранях, знать все музыкальные инструменты: их природу звучания, тембры, нюансировку, способы звукоизвлечения и дыхания на том или ином инструменте. Все эти задачи и умения не встречаются в таком количестве и объеме у других музыкантов, как у концертмейстера-пианиста. В этом и заключается уникальность профессии концертмейстера - знать и уметь все.

ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

          В продолжение   нашей темы о сложности и уникальности профессии, несколько слов скажу о таком навыке концертмейстера, как транспонирование. Ни вокалисту, ни другому музыканту, играющему на каком-либо инструменте, не нужно транспонировать в своей музыкальной деятельности, ну или почти не нужно. Транспонирование для концертмейстера - это его поприще. Транспонирование порою очень сложно-фактурных неизвестных тебе ранее произведений,   да еще и в далекую бемольную или диезную, не всегда особо удобную тональность. И самое ответственное в этом деле - это то, что транспонировать нужно сразу без ошибок, легко и непринужденно, как говориться без нервов. Конечно, это и интересно и порою сложно, но что ни сделаешь ради любимого дела. Конечно же, будешь много и упорно практиковаться и просто заниматься дома на инструменте, как в годы учебы в музыкальной школе, училище и консерватории. С транспонированием я столкнулась в церкви. В церкви на богослужениях есть общее пение. Для музыкантов общее пение прописано в нотах. Но чаще всего это высокие партии. Поэтому мне приходилось транспонировать сходу на секунду, а то на терцию вниз. Это помогло мне развить навык транспонирования.

ИМПРОВИЗАЦИЯ

          По моему опыту, самый важный и главный аспект концертмейстерской деятельности - это импровизация. Умение прекрасно импровизировать, играть на слух, создавать «звучащий» и талантливый аккомпанемент при отсутствии нот и желательно также очень быстро с первых минут во время работы с солистами. Конечно, навык импровизации для концертмейстера нужен более в эстрадном направлении, в «современном» не классическом звучании аккомпанемента. Это не классическая музыка, где всегда есть ноты и свои законы. В импровизации - в роли аранжировщика, создателя нот выступает сам пианист-концертмейстер, обладающийи навыками и умениями: отличный слух, знание классической и джазовой гармонии, высокий уровень исполнительского мастерства, навыки импровизации на фортепиано. Умение импровизировать является одним из самых творческих моментов в работе концертмейстера . Но и этот навык не приходит сразу так быстро, он формируется постепенно и в большей степени во время работы с солистами – вокалистами, с домбристами и духовиками. Если даже ты что-то не знаешь в законах импровизации и гармонии, ты должен продолжать учиться и развиваться самостоятельно, как студент и ученик. Мне очень помогало то, что я слушала, как другие талантливые концертмейстеры играют вокалистам сходу, без нот, импровизируют, делают это прекрасно на слух. Работа концертмейстера с вокалистами - это отдельная интересная тема. Особенно навык умения импровизировать пригодился мне во времена работы в классе академического вокала и в классе домбры Когда тебе дают ноты однострочные и тебе надо на ходу придумать какой-нибудь аккомпанемент. Также навык импровизации опять же мне пригодился в церкви, когда у тебя прописаны только функции, а иногда просто однострочная партитура и здесь навык импровизации реализовать пришлось хорошо. Можно сказать, что с практикой и средой твоей деятельности мы реализовываем те, или иные навыки в творчестве.

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА

  Важный аспект в работе концертмейстера - это умение читать с листа. Конечно, это делать нужно с первого раза, без предварительной подготовки, без ошибок, с учетом всех музыкально - выразительных нюансов и с первой секунды быть опорой и поддержкой для солиста, хора, и т.д. По моему мнению, здесь важна очень эмоциональная устойчивость концертмейстера - спокойствие, концентрация внимания, сосредоточенность, умение в большом объеме видеть и слышать нотный текст вперед. Сложная задача, но выполнимая. Здесь нужно стремиться к тому, чтобы любые вокальные произведения, будьто волшебные арии Моцарта и Верди, романсы Рахманинова и Чайковского, любые клавиры опер, симфоний, балетов ,   не были для концертмейстера камнем преткновения, а были исполнены с первого разас идеальным отображением композиторского замысла, в безупречном ансамбле с солистом   и с необыкновенной легкостью настоящего мастера своего любимого дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В эту статью я вложила моменты из своей жизни, которые связаны с моей   деятельностью   концертмейстера. В целом, самое главное в нашей работе – это быть помощником, надежной опорой и в эмоциональном плане и в музыкальном, не выделяясь на первый план.

  Как - бы не была сложна жизнь концертмейстера, здесь важна простая истина- любить свою работу. Любить, открывать для себя в этой профессии новые и интересные грани, искать всевозможные способы собственной реализации и роста. Продолжать учиться, не успокаиваться, не терять интереса и постоянно узнавать новое - вот главный девиз!