

Деятельность пианиста-концертмейстера как предмет структурно-функционального анализа

О важнейшей роли, которую играет сегодня деятельность пианиста-концертмейстера в различных сферах социальной действительности, повышении социально-профессионального статуса концертмейстерской деятельности и активизации интереса к ее всестороннему изучению свидетельствуют многие факторы.

Это - *блестящая концертная практика творческих тандемов* в истории музыкального исполнительства (И.Фогель – Ф.Шуберт, С.Рахманинов – Ф.Шаляпин, И.Козловский – К.Игумнов, В.Духовская – М.Бихтер, Д.Фишер-Дискау – С.Рихтер, Е.Нестеренко – Е.Шендерович, Е.Образцова – В.Чачава, Г.Сафина – Ю.Сокольская, Д.Антонов – В.Таганцева и др.), *масштабные научные конференции* по актуальной проблематике концертмейстерского исполнительства (на базе КГК (академии) им.Н.Г.Жиганова, РАМ им.Гнесиных, Белорусской гос. академии музыки, ГМУ им.Гнесиных и др.), активная деятельность общественных объединений - гильдий пианистов-концертмейстеров разных стран, *специализированные конкурсы концертмейстеров* (Международный конкурс камерных певцов и концертмейстеров им.Р.Яхина (Казань), «Gerald Moore Award» (Crediton), «Birmingham Accompanist Of The Year Award» (Birmingham), «Megan Foster Accompanists' Prize» (London), «Ferdinand Rauter Prize» (London), Международный конкурс юных концертмейстеров «Амадей» (Харьков), Всероссийский конкурс юных концертмейстеров (Кисловодск), Областной конкурс концертмейстеров (Павловский Посад) и др.).

Незаменимость пианиста-концертмейстера в современном музыкальном исполнительстве, театре, хореографии, музыкальном обучении, художественном воспитании и других сферах искусства и

образования и *первостепенная значимость концертмейстерской подготовки и кафедр концертмейстерства* музыкальных учебных заведений в процессе профессионального становления музыканта-пианиста безусловно признается всей художественной общественностью, подтверждается современной музыкально-педагогической практикой и находит отражение в государственных образовательных стандартах.

Структурно-функциональный анализ концертмейстерской деятельности позволяет выявить, прежде всего, универсальные ее элементы, единые для концертмейстеров различных специализаций. Традиционным является выделение трех *основополагающих функций* любого концертмейстера – музыкально-исполнительской, организационно-педагогической и социально-психологической.

Музыкально-исполнительская функция концертмейстера является основополагающей в структуре его профессиональной деятельности, так как непосредственно связана с процессом музыкальной интерпретации произведений в сотрудничестве с солистом или в ходе самостоятельной работы. Условием успешной реализации данной функции является высокий уровень исполнительского мастерства пианиста, свободное владение инструментом, способность к глубокому анализу авторского замысла и его высокохудожественной реализации, развитые профессиональные навыки чтения с листа, транспонирования, фактурного переложения, гармонизации мелодий, подбора по слуху и др.

Самостоятельный исполнительский анализ пианистом фортепианного аккомпанемента включает характеристику фактуры и определение ее типа («бас-аккорд», «аккордовая поддержка», «гармоническая фигурация» и т.п.), структурирование фактуры с выделением в ней главных и второстепенных по значимости элементов, распознавание целостных структур (аккордов, интонационных оборотов, гармонических последовательностей, характерных ритмических рисунков).

Концертмейстер подвергает анализу обозначения динамики, артикуляции, педализации и других параметров фортепианного исполнения. Изучаются авторские и редакторские указания, помогающие наиболее полно понять замысел произведения. Специальная проработка сложных в исполнительском отношении элементов фортепианной фактуры проводится с использованием традиционных для фортепианной педагогики приемов преодоления технических затруднений.

В ходе самостоятельной работы над произведением является особенно важным тщательное изучение пианистом партии солиста и всех относящихся к ней указаний - анализ музыкально-синтаксической структуры, выделение законченных музыкальных построений (фраз, предложений) и цезур между ними, фиксирование сложных элементов партии солиста, определение общего уровня динамики и нюансировки конкретных интонаций в кульминациях.

Практический опыт совместной деятельности над репертуаром в классе, в ходе предконцертного репетиционного и сценического этапов работы, постоянное саморазвитие исполнительских способностей и умений позволяют концертмейстеру достичь высоких результатов сотворчества с солистом.

Организационно-педагогическая функция пианиста-концертмейстера сопряжена с этапом совместного изучения музыкального репертуара в классе, поиском необходимых средств художественной выразительности, объективной оценкой исполнительских возможностей солиста с целью максимальной реализации его потенциала в конкретном произведении.

В процессе первоначального знакомства с музыкальным произведением происходит эскизное освоение партий фортепиано и солиста, формирование целостной художественной концепции, а произведение выступает объектом художественно-эстетической оценки - осмысливается литературная программа, проводится сбор информации о композиторе и

авторе текста, стиле и основных направлениях их творчества, постигается замысел произведения и т.п.

В дальнейшем объектами анализа выступают все элементы музыкальной фактуры, рассматриваются существующие традиции исполнения и пути достижения согласованности исполнительских действий, осуществляется исполнительский, методический разбор произведения. Специальному изучению подвергается драматургическое развитие музыкального материала - определяются кульминационные зоны, анализируется смысло-содержательная согласованность партий солиста и концертмейстера, функции фортепианных соло. Залогом успешности такой музыкально-педагогической работы концертмейстера с солистом является музыковедческая и методическая подкованность пианиста.

Организационно-педагогическая функция концертмейстера проявляется также в ходе концертного исполнения в своеобразном организационном руководстве сценическим процессом, моментальном реагировании на возникшие изменения и переосмысление замысла интерпретации, что требует от пианиста навыков рефлексивной и самоорганизационной деятельности, мобильности мышления и способности к быстрому принятию оптимальных решений. Здесь особенно важными является активная внутрислуховая работа для выявления несоответствия исполнения звуковому эталону, развитые музыкально-слуховые и аналитические навыки концертмейстера, направленные на оценку не только собственной фортепианной игры, но и исполнения солиста и способность одновременно распределять внимание на партии всех участников и целостно воспринимать звучание.

Реализация концертмейстером *социально-психологической функции деятельности* направлена на повышение эффективности социального взаимодействия, поддержание благоприятного психологического климата ансамбля на всех этапах совместной деятельности. Данный аспект связан с

развитием высокой личностно-психологической культуры и толерантности пианиста, сформированностью у него коммуникативных способностей и эмоциональной восприимчивости к партнеру, отсутствием эгоцентрических установок, ориентацией на взаимное уважение, готовностью к бесконфликтному совместному творческому поиску.

Своеобразие функций концертмейстеров, работающих в различных отраслях исполнительского искусства, обусловлено специфическими исполнительскими характеристиками солистов. Так, значительно различаются характер и этапы совместной деятельности (достаточно сравнить режимы работы пианиста с инструменталистами или вокалистами в классе, с хореографическим коллективом на уроке классического танца, с актерским, хоровым составом и дирижером на постановочных репетициях в музыкальном театре).

Специфическими особенностями отличается *репертуар* и *целевая аудитория* концертных выступлений различных исполнительских составов.

Акустические возможности и исполнительское своеобразие солирующих инструментов и певческих голосов оказывают серьезное влияние на *характер звучания и приемы звукоизвлечения* концертмейстера, определяют диапазон динамических и темпо-ритмических качеств его исполнения.

Функциональные особенности исполнительской деятельности концертмейстера также обусловлены *содержанием исполняемых музыкальных произведений* и авторским замыслом - партия аккомпанемента может выполнять различные по драматургической значимости функции, являясь, например, психологическим фоном, отвечающим общему настроению произведения или раскрывая истинный смысл, подтекст музыкального содержания, образно контрастируя с партией солиста.

Расширение спектра профессиональных функций современного пианиста-концертмейстера и их дальнейшее развитие в связи с изменениями в культурной и образовательной сферах, обновлением и переосмыслением художественного репертуара, внедрением современных информационных технологий, ставят задачи серьезного научного анализа концертмейстерской деятельности, освещения теоретико-методологических и прикладных аспектов этого интереснейшего явления.