

1. Концертмейстер.

В деятельности концертмейстера объединяются творческие, педагогические и психологические функции, и их трудно отделить друг от друга в учебных, концертных и конкурсных ситуациях.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста общей музыкальной одаренности, хорошего музыкального слуха, вкуса, воображения, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, артистизма, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, умения охватить образную сущность и форму произведения, способности образно, вдохновенно воплотить замысел автора в концертном исполнении.

Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики. Для педагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и помощник. А для каждого ученика – надежная опора и поддержка.

2. Профессиональные навыки.

Концертмейстер должен профессионально владеть инструментом, быть технически оснащенным пианистом и чутким музыкантом. Ведь, в первую очередь, концертмейстер должен думать и заботиться о солисте, поэтому чем меньше его внимание будут занимать собственные технические трудности, тем лучше.

Данная профессия требует навыка беглой читки с листа, так как объем нотной литературы весьма обширный, а сроки и обстоятельства бывают разные. Поэтому этот навык является необходимым для каждого концертмейстера.

Следующим полезным навыком, особенно в работе с вокалистами, является транспонирование. Для облегчения этой задачи концертмейстеру пригодятся свободное владение фактурой и знание курса гармонии, чтобы не транспонировать каждую ноту по отдельности, (что займет много времени и усилий), а зрительно определить гармонию и при необходимости облегчить фактуру.

Главным навыком концертмейстера является хорошее чувство ансамбля. В это понимание входит умение слушать и понимать партнера. Чем лучше развит этот навык, тем комфортнее солисту.

В ансамбле с юными музыкантами, которым не хватает уверенности в своих намерениях, концертмейстеру понадобится умение вести за собой. С помощью этого навыка он помогает солисту с фразировкой, динамическим развитием и выстраиванием цельной музыкальной формы.

В задачи концертмейстера входит также помощь в создании и передаче характера и образов. С первых нот вступления он должен подготовить, настроить солиста и задать темп. Темп устанавливается заранее и определяется возможностями солиста. Взятие наиболее точного темпа – важная задача концертмейстера для удачного выступления солиста.

Еще не менее важной задачей концертмейстера является чувствовать и регулировать динамический баланс с солистом. Мелу динамики необходимо регулировать, исходя из индивидуальных данных исполнителя, инструмента и регистра сольного голоса. В верхних регистрах, можно играть более полнозвучно, а в нижних – необходимо меньше звучности, так как низкие голоса легче заглушить, чем высокие.

Так как динамический диапазон концертмейстера сужается, для создания художественно разнообразного звучания фортепианной партии понадобится широкая палитра звуковых красок. Концертмейстеру понадобится хорошо развитое звуковое воображение, умение извлекать темброво-разнообразный звук. При аккомпанировании разным инструментам, требуется подстраиваться под особенности звучания каждого инструмента и находить нужное звучание. Так, аккомпанируя струнно-смычковым инструментам, следует помнить о мягком, «не ударном» их звучании. Поэтому необходимо добиваться певучего, но объемного, глубокого звука на фортепиано.

Хорошее знание репертуара инструментов, с которыми работает концертмейстер и быстрое ориентирование в нотах – навыки, которые пригодятся на сцене. Солист может забыть текст, пропустить фрагмент, перескочить на другую страницу – концертмейстер должен поймать, понять и найти нужное место в клавише.

3. Необходимые психологические качества.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств.

Одним из основных является внимание. Внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Оно многоплановое: его надо распределять между собственными концертмейстерскими задачами, солистом, звуковым балансом, воплощением единства художественного замысла. Концентрация внимания и переключаемость – одни из свойств внимания.

Одно из главных качеств, которое необходимо каждому концертмейстеру – это мобильность. Нужно уметь очень быстро переключаться, перенастраиваться: 1) на разные инструменты, (к которым как говорилось ранее необходимы разное туше, динамический баланс), 2) на разные произведения (темп, характер), 3) под каждого солиста (под индивидуальные особенности игры). Быстрота и активность реакции также очень важны для профессиональной деятельности концертмейстера. Он обязан в случае, если солист на сцене перепутал музыкальный текст (что часто бывает в детском исполнении), не переставая играть, вовремя подхватить солиста и благополучно довести произведение до конца. Воля и самообладание – качества, также необходимые концертмейстеру и аккомпаниатору.

Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

В связи с этим, немаловажными качествами концертмейстера можно назвать энергичность, желание отдавать свои силы, эмоции и заряжать ими маленьких солистов.

Артистизм концертмейстера раскрывается в эмоциональном наполнении исполнения, сценических движениях и сценическом перевоплощении. Так концертмейстер может добиться от солиста эмоционального сопереживания, ответной реакции, тем самым помочь в раскрытии артистизма солиста. Такое исполнение способно повлиять на процесс восприятия слушателями, заставить внимательно слушать себя, тронуть слушателя, заставить сопереживать с исполнителями.

Солист должен чувствовать в лице концертмейстера опору и надежность, понимание, доверие и сотворчество. Поэтому концертмейстеру необходимо с каждым учеником находить и налаживать контакт. Опытный концертмейстер может помочь снять излишнее волнение и нервное напряжение солиста перед выступлением. Непосредственно на сцене, лучшее средство для этого – погрузиться в музыку, в характер произведения и поставленные задачи. Помочь в этом солисту может выразительное исполнение аккомпанемента. Творческое вдохновение передается партнеру и помогает ему обрести уверенность, психологическую и мышечную свободу.

Итак, полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость. Специфика работы концертмейстера в музыкальной школе требует от него особого универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключиться на работу с учащимися различных специальностей. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности.