

УДК 78.07

СРАВНЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИАНИСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА И ПИАНИСТА – УЧАСТНИКА КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ

А.М. Митекина

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова

Проанализирована специфика деятельности пианиста-концертмейстера. Автором предпринята попытка провести сравнительный анализ и определить критерии отличий исполнительской деятельности пианиста-концертмейстера от пианиста – участника камерного ансамбля. В результате теоретического анализа и включенного педагогического наблюдения выявляются следующие критерии отличий рассматриваемых видов ансамбля: по количеству исполнителей в составе ансамбля; характеру соподчинения субъектов в составе ансамбля; соотношению партий в ансамбле; репертуару (по жанрам); исполнению партии оркестра; стабильности ансамблевых составов; взаимодействию с солистом-вокалистом; исполнению произведений по нотам; функциям пианиста в ансамбле. Автором преследуется генеральная цель – усовершенствование содержания дисциплины «Концертмейстерский класс» посредством сближения процесса обучения и дальнейшей профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера.

Ключевые слова: *концертмейстер, солист, участник камерного ансамбля, функции пианиста в ансамбле, специфика, критерии, сопровождение.*

В современном академическом музыкально-исполнительском искусстве существуют различные виды ансамбля с участием пианиста: фортепианный ансамбль, камерный ансамбль и ансамбль концертмейстера с солистом. У них есть общие черты, обусловленные ансамблевой природой взаимодействия, и есть характерные особенности, отражающие специфику каждого.

Для выявления и анализа специфики деятельности пианиста-концертмейстера представляется необходимым провести сравнительный анализ со смежным видом деятельности, а именно – исполнительским творчеством пианиста в составе камерного ансамбля.

Подготовка пианиста-концертмейстера и пианиста – участника камерного ансамбля имеет много общего, однако для понимания специфики обучения данным видам музыкально-исполнительского искусства необходимо проанализировать их различия в контексте дальнейшей профессиональной деятельности.

Существует достаточно большое число работ отечественных авторов, посвященных изучению различных аспектов концертмейстерской деятельности: проблемам чтения с листа и транспонирования, специфике взаимодействия с разными солистами, практическим рекомендациям по исполнению конкретных произведений и клавиров, а также ее

психологической составляющей (И.А. Бутова [4], Д.И. Варламов [5], В.Д. Калинина [8], О.Я. Коробова [9], Е.А. Островская [12], В.В. Подольская [13], Е.М. Шендерович [15] и др.). В области камерного музицирования различные работы (в основном методического характера) освещают особенности интерпретации отдельных произведений камерного репертуара, описывают историю жанра, а также раскрывают особенности педагогического процесса в классе камерного ансамбля (Д.Д. Благой [2], А.Д. Готлиб [6], Р.Р. Давидян [7], М.В. Мильман [11], Е.Г. Сорокина [14] и др.).

Перечисленные авторы концентрируются в какой-то одной узкой области – это либо концертмейстерство, либо камерный ансамбль. В их трудах содержится много ценной информации как для педагогов, так и для студентов, но изучение специфики деятельности производится обособленно, в рамках одного вида, а не в результате его сравнения со смежным.

О.Р. Булатова в рамках исследования объединяет данные формы ансамблевой деятельности с целью изучения самоконтроля музыканта-ансамблиста [3]. Автор ориентируется на сходство ансамблевых видов исполнительства и универсальность качества самоконтроля, при этом данная работа не имеет своей целью выявление специфики каждого отдельного вида.

В научной работе Е.П. Лукьяновой приводится сравнение камерно-ансамблевого исполнительства с исполнительством сольным. По мнению ученого, в таком сравнении отличия прослеживаются наиболее отчетливо [10]. При этом автор выделяет два основных критерия различий: 1) жанровое содержание объекта деятельности (и соответственно её предмета); 2) количественные характеристики субъекта деятельности [10, с. 55]. Также она указывает на обособленность объектов исполнительской деятельности, другими словами – репертуара.

В результате изучения большого массива отечественной научной и методической литературы нами было установлено, что детальное сравнение исполнительской деятельности пианиста-концертмейстера и пианиста – участника камерного ансамбля не проводилось.

Таким образом, в данной статье предпринята попытка выявить и проанализировать специфику работы пианиста-концертмейстера на основе сравнительного анализа с деятельностью пианиста – участника камерного ансамбля, что в результате предполагает определение критериев отличий данных видов музыкально-исполнительской деятельности.

Подобное рассмотрение весьма не просто ввиду многоликости проявлений данных видов ансамбля. Тем не менее представляется возможным выделить некоторые опорные точки для проведения сравнения. Нами избираются именно те формы ансамблевого исполнительства, где отличия максимально нивелированы. К примеру, не так очевидны отличия ансамбля пианиста-концертмейстера и скрипача от дуэта пианиста и скрипача. Мы не берем в рассмотрение взаимодействие концертмейстера с хором и хореографическим классом, так как данные разновидности концертмейстерской подготовки не предусмотрены учебной программой ВО.

Для достижения поставленной цели статьи, автором используются следующие методы и материалы: изучение содержания дисциплин «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» на уровне ВО, теоретический

анализ профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера и пианиста – участника камерного ансамбля, включенное педагогическое наблюдение за процессом обучения и профессиональной деятельностью обозначенных видов музыкального ансамблевого исполнительства. Материалами являются: рабочие программы дисциплин «Концертмейстерский класс» и «Ансамбль» на уровне ВО.

Проанализировав концертмейстерскую деятельность и проведя сравнительный анализ с деятельностью камерного ансамбля, мы выявили ряд отличий, отражающих специфику концертмейстерства как вида музыкального исполнительства. Для систематизации изложенного материала составлена таблица. В ее основу положены выработанные автором критерии отличий рассматриваемых видов ансамбля. Ими являются: 1) количество исполнителей в составе ансамбля; 2) характер соподчинения субъектов в составе ансамбля; 3) соотношение партий в ансамбле; 4) репертуар (по жанрам); 5) исполнение партии оркестра; 6) стабильность ансамблевых составов; 7) взаимодействие с солистом-вокалистом; 8) исполнение произведений по нотам; 9) функции пианиста в ансамбле (см. таблицу).

Сравнение специфики деятельности пианиста-концертмейстера и пианиста – участника камерного ансамбля

№	Критерии	Отличия	
		Пианист-концертмейстер	Пианист – участник камерного ансамбля
1	Количество исполнителей в составе ансамбля	Чаще не более двух	Дуэт, трио, квартет и т. д.
2	Характер соподчинения субъектов в составе ансамбля	Сопровождение как поддержка любых инициатив солиста в области музыки	Равенство всех участников ансамбля (принцип равноправия)
3	Соотношение партий в ансамбле	Солист – ведущий, концертмейстер – сопровождающий	Равноценность всех партий
4	Репертуар (по жанрам)	Пьесы, концерты, песни, романсы, арии	Сонаты, трио, квартеты и т. д.
5	Исполнение партии оркестра	Исполнение партии оркестра в ариях, сценах из опер, инструментальных концертах. Выполнение функции дирижера	Отсутствует
6	Стабильность ансамблевых составов	большое число солистов и нестабильность ансамблевых составов	стабильность и малое число составов, в которых участвует пианист

7	Взаимодействие с солистом-вокалистом	Есть	Отсутствует
8	Исполнение произведений по нотам	Концертмейстер всегда играет по нотам, а солист исполняет произведение наизусть	Все участники камерного ансамбля играют по нотам
9	Функции пианиста в ансамбле	Полифункциональность: исполнительские, педагогические и организаторские функции	Исполнительские. Педагогические и организаторские функции берет на себя лидер ансамбля

Далее в рамках настоящей статьи представляется целесообразным тезисно изложить отраженные в таблице отличия деятельности пианиста-концертмейстера от пианиста-ансамблиста.

Количество исполнителей в составе ансамбля. Анализируемые виды музыкально-исполнительской деятельности представляют собой различные в количественном отношении составы исполнителей. Камерный ансамбль, как вид музыкально-исполнительской деятельности, может иметь форму дуэта, трио, квартета и т. д., в то время как ансамбль концертмейстера с солистом чаще представляет собой взаимодействие двух музыкантов.

Характер соподчинения субъектов в составе ансамбля. Чрезвычайно важным и основополагающим отличием рассматриваемых нами видов ансамблей является характер соподчинения субъектов внутри них. Исполнители в составе камерного ансамбля равноправны, в отличие от характера взаимодействия солиста с концертмейстером, где роль последнего всегда сопровождающая. Такое определение несколько не умаляет значения концертмейстера в ансамбле, а указывает на его специфические функции, выполнение которых требует особых знаний, умений и навыков. По определению Д.И. Варламова, сопровождение в музыкально-исполнительской деятельности концертмейстера следует понимать не только как художественный процесс аккомпанирования, но и как «способ творчества, проявляющийся в поддержке любых инициатив в области музыки» [5, с. 265].

Соотношение партий в ансамбле. Интересно отметить характер соподчинения не только музыкантов в составе ансамбля, но и исполняемых ими партий. Равноправие участников камерного ансамбля порождает в некоторой степени доброжелательную конкуренцию, дух соревновательности, в то время как в ансамбле концертмейстера и солиста роли уже заданы изначально: солист – главный, ведущий; концертмейстер – сопровождающий. Данные тенденции можно проследить и в партиях музыкантов. В камерном ансамбле партии равноценны, что не совсем правомерно было бы утверждать про партии солиста и концертмейстера. Нам представляется более правильным говорить о безусловной значимости обеих партий, но об их различном предназначении. По мнению В.Л. Бабюк, особенности специфической деятельности концертмейстера «проистекают из взаимодействия двух функционально различных партий – клавирного аккомпанемента и

солирующего голоса (инструмента), их *особого* ансамблевого взаимодействия и, как следствие, комплекса, стоящих перед аккомпаниатором задач» [1, с. 4].

Репертуар (по жанрам). Данные виды ансамбля также отличаются специфическим репертуаром. Камерный репертуар составляют сонаты, трио, квартеты, квинтеты и т. д. В концертмейстерский репертуар входят инструментальные пьесы и концерты, а также песни, романсы, арии и оперные сцены. Это указывает на существование четкой грани в распределении репертуара.

Исполнение партии оркестра. Исполнение инструментальных концертов, а также оперных арий и сцен возлагает на концертмейстера ответственность за исполнение партии оркестра в переложении для фортепиано. Данное обстоятельство требует от пианиста некоторых «дирижерских» знаний и умений: знания традиции исполнения, понимания особенностей оркестрового звучания, тонкого владения темпами и др.

Стабильность ансамблевых составов. Еще одно различие, которое необходимо подчеркнуть – это нестабильность и большое число ансамблевых составов в профессиональной деятельности концертмейстера. Первая встреча с солистом и нотами исполняемого произведения в крайних случаях возможна даже незадолго до выхода на сцену. Такое вряд ли имеет место в камерном ансамбле. В связи с данной особенностью деятельности, концертмейстеру необходимо уметь не только аккомпанировать инструменталистам и вокалистам, но и быстро «находить общий язык» с любым солистом, его исполнительской индивидуальностью.

Взаимодействие с солистом-вокалистом. Профессиональной особенностью, кардинально отличающей пианиста-концертмейстера от пианиста-ансамблиста, является взаимодействие с вокалистом. Союз с солистом-вокалистом представляет собой особую сложность в деятельности концертмейстера, ибо инструменталисту всегда легче понять другого инструменталиста, чем вокалиста. Данное обстоятельство обусловлено, как минимум, различием природы «звукопроизводства», следовательно, и особенностями музыкального мышления. Особенности вокальной фразировки, дыхание, тесситурная специфика голосов и, в особенности, наличие вербального текста (на разных языках) – понимание всего этого требует от пианиста соответствующих знаний и опыта. Иными словами, концертмейстеру необходимо ясно представлять себе не только специфику вокального исполнения, но и механизмов, способствующих слиянию с солистом и обеспечивающих его поддержку.

Исполнение произведений по нотам. В камерном ансамбле все исполнители играют по нотам (исключением может быть исполнение дуэтом сонаты – в этом случае ноты только у пианиста), а в ансамбле концертмейстера с солистом ноты лишь у концертмейстера. Солист исполняет произведения наизусть, что возлагает на концертмейстера особую ответственность в условиях публичного выступления, связанную с готовностью (по возможности незаметно для публики) помочь солисту, если он вдруг забыл слова, нотный текст. Если солист не вовремя вступил или пропустил часть произведения, то концертмейстер должен быстро его «подхватить». Эти и другие непредвиденные моменты на эстраде,

возникающие по разным причинам (неумение солиста справиться с волнением, некрепко выученное произведение, состояние здоровья и пр.), требуют от концертмейстера быстрого реагирования, находчивости и, что немаловажно, особой психологической устойчивости.

Функции пианиста в ансамбле. В контексте профессиональной деятельности (в отличие от учебной) функции пианиста-концертмейстера не ограничиваются исполнительскими, а включают в себя также педагогические и организаторские. В камерном ансамбле эти дополнительные функции берет на себя лидер ансамбля – не обязательно пианист, а любой инструменталист. Таким образом, профессиональную деятельность пианиста-концертмейстера можно охарактеризовать как полифункциональную.

Отличия, рассмотренные по данным критериям, убедительно показывают различие деятельности пианиста-концертмейстера и пианиста – участника камерного ансамбля. Выявленную специфику деятельности пианиста-концертмейстера необходимо учитывать в содержании дисциплины «Концертмейстерский класс», в частности, она может быть использована в качестве теоретической платформы для моделирования условий профессиональной деятельности концертмейстера в контексте дисциплины «Концертмейстерский класс» изучаемой на исполнительском факультете музыкального вуза. При этом автором преследуется генеральная цель – усовершенствование содержания дисциплины «Концертмейстерский класс» посредством сближения процесса обучения и дальнейшей профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера, что отражает один из главных приоритетов в стратегии Правительства Российской Федерации на современном этапе – модернизацию российского образования с целью повышение качества обучения.

Список литературы

1. Бабюк В.Л. Становление концертмейстерской деятельности в России XVIII–XX веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2003. 23 с.
2. Благой Д.Д. Искусство камерного ансамбля и музыкально-педагогический процесс // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / под ред. К.Х. Аджимова. М.: Музыка, 1979. С. 5–31.
3. Булатова О.Р. Развитие самоконтроля исполнительской деятельности студентов в классах камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки: дис. ... канд. пед. наук. Краснодар, 2010. 197 с.
4. Бутова И.А. Формирование профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера в процессе обучения в музыкальном колледже: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2011. 217 с.
5. Варламов Д.И. Концертмейстер в современной музыкально-педагогической практике // Онтология искусства: избр. ст. 2000–2010 гг. Композитор, 2011. С. 262–267.
6. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. М.: Музыка, 1971. 95 с.
7. Давидян Р.Р. Из опыта работы в квартетном классе // Камерный ансамбль.

- Педагогика и исполнительство / сост. К.Х. Аджемов. М.: Музыка, 1979. С. 136–159.
8. Калинина В.Д. Базовые компоненты и профессиональная спецификация в творческой деятельности концертмейстера-пианиста: дис. ... канд. искусствоведения. Саратов, 2015. 217 с.
 9. Коробова О.Я., Варламов Д.И. Антиципация в деятельности музыканта-концертмейстера // *Музыковедение*. 2010. Вып. 5. С. 36–40.
 10. Лукьянова Е.П. Формирование профессионально-коммуникативных качеств у студентов музыкально-исполнительских вузов в классе камерного ансамбля: дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006. 174 с.
 11. Мильман М.В. Мысли о камерно-ансамблевой педагогике и исполнительстве // *Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство* / сост. К.Х. Аджемов. М.: Музыка, 1979. С. 48–63.
 12. Островская Е.А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образной сфере инструментального исполнительства: дис. ... канд. искусствоведения. Тамбов, 2006. 233 с.
 13. Подольская В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа // *О работе концертмейстера* / ред.-сост. М. Смирнов. М., 1974. С. 88–109.
 14. Сорокина Е.Г. Фортепианный дуэт. История жанра. М.: Музыка, 1988. 319 с.
 15. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога / М.: Музыка, 1996. 206 с.

THE COMPARISON OF THE SPECIFICS OF ACCOMPANIST-PIANIST AND CHAMBER-PIANIST PERFORMANCES

A.M. Mitekina

Saratov State Conservatory named by L.V. Sobinov

The purpose of the present article is to identify and analyze the specifics of an accompanist-pianist activity. The author attempts to comparatively analyze these two performing styles and establish the distinguishing criteria for accompanist-pianist and chamber-pianist performances. The author considers the functioning of these two kinds of ensemble techniques in the context of occupational activity with a view to applying the obtained results for further in-depth study of the ways of teaching the art of accompaniment at the middle and higher levels of professional music learning at specialized music education organizations.

Keywords: *accompanist, soloist, member of chamber ensemble, pianist's ensemble functions, specifics, criteria, accompaniment.*

Об авторе:

МИТЕКИНА Алена Михайловна – аспирант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова» (410012, г. Саратов, пр. Кирова, 1), e-mail: mitekinaa@gmail.com