

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИСКУССТВА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Ян Лю

Аспирант, Российский Государственный Педагогический
Университет им. А.И. Герцена
unison-07@mail.ru

Лежнева Татьяна Михайловна

К.культурологии, доцент, Российский Государственный
Педагогический Университет им. А.И. Герцена

THE HISTORY OF FORMATION
OF THE ART OF THE ACCOUNTING MAIN

Yang Liu
T. Lezhneva

Summary: The article analyzes the evolution of the concertmaster's art from its inception to the present. Ritual songs and dances in ancient times were accompanied by beats that rhythmically structured the first performances. Gradually, the participation of the accompaniment became more complex and the participation of the concertmaster in this process became necessary. The definition of the concertmaster's activity, which throughout its formation had great demand, is given. The role of an accompanist in the performing process requires a high level of proficiency in playing a musical instrument, the ability to accompany a solo performance of a vocalist, a musician-performer, an instrumental ensemble, a singing group. Over time, concertmasters began not only to accompany the performance of musicians, but also to lead the performing process. At present, concertmaster skills have not lost their significance in all spheres of musical activity.

Keywords: Concertmaster, accompanist, performing skills, musical instrument, professional activity.

Аннотация: В статье проведен анализ эволюции искусства концертмейстера с момента его зарождения и до настоящего времени. Обрядовые песни и танцы в древние времена сопровождалась ударами, которые ритмически структурировали первые выступления. Постепенно участие сопровождения стало более сложным и участие концертмейстера в этом процессе необходимым. Дано определение деятельности концертмейстера, которая на всем протяжении ее становления имела большую востребованность. Роль концертмейстера в исполнительском процессе требует высокого уровня владения навыками игры на музыкальном инструменте, умения сопровождать сольное выступление вокалиста, музыканта-исполнителя, инструментального ансамбля, певческого коллектива. Со временем концертмейстеры стали не только аккомпанировать выступлению музыкантов, но и руководить исполнительским процессом. В настоящее время концертмейстерское мастерство не потеряло своей значимости во всех сферах музыкальной деятельности.

Ключевые слова: Концертмейстер, аккомпаниатор, исполнительское мастерство, музыкальный инструмент, профессиональная деятельность.

Анализ методической и научно литературы, посвященной искусству концертмейстера и концертмейстерской деятельности, дает возможность говорить о том, что данная отрасль человеческой деятельности зародилась достаточно давно и продолжала развиваться с момента своего появления. Слово «концертмейстер» имеет немецкие корни и на русский язык может быть переведено как «руководитель группы инструментов в симфоническом оркестре», «пианист, который разучивает партии вместе с певцами и другими исполнителями, а также аккомпанирует им во время выступлений». Концертмейстерская деятельность не зря названа искусством, поскольку термин «искусство» предполагает, что описываемая им область человеческой деятельности отличается высочайшим уровнем умения и мастерства. Соответственно, можно говорить о том, что искусство концертмейстера с точки зрения его анализа в узком смысле слова говорит о том, что человек, который аккомпанирует певцам или танцорам, достиг в своей области деятельности очень высокого уровня.

Нужно сказать о том, что исследованием особенностей зарождения, становления и развития искусства концертмейстерской деятельности занималось множество авторов. Так, к примеру, В.Л. Бабюк полагает, что зарождение и последующее развитие концертмейстерской деятель-

ности было обусловлено историческими причинами, а у данного процесса имеется собственная внутренняя логика [1, с. 9]. Развитие концертмейстерской деятельности шло в тесной взаимосвязи с такими разновидностями исполнительского искусства, как искусство вокала и фортепиано. Кроме того, деятельность концертмейстера, по утверждению вышеназванного автора, находится в прямой зависимости от того, в каком состоянии находятся жанры, связанный с клавирным аккомпанементом, а также насколько развитыми и интенсивными являются практики концертного исполнения [1, с. 9].

Многочисленных представителей концертмейстерской профессии объединяет ряд характерных черт и особенностей, присущих только им, что дает возможность сделать вывод о том, что существует некий «концертмейстерский комплекс», который можно обозначить как совокупность специальных знаний, исполнительских навыков, а также ряд качеств личности.

В рамках своей деятельности концертмейстер представляет собой системообразующую роль, которая, в свою очередь, является причиной порождения двух других составляющих, а именно: педагогической, которая ответственна на поддержание жизнеспособности этой системы (в данном случае под жизнеспособностью

необходимо понимать воспроизводство специалистов), и научно методической. «Концертмейстер - наиболее удачный пример универсальности сочетания в одной профессии элементов мастерства музыканта-исполнителя, импровизатора, педагога и психолога» [5, с. 99].

В древние времена в качестве аккомпанемента выступали ритмические удары, которые применялись во время обрядовых и военных песен и плясок. Есть мнения ученых о том, что в соответствии с верованиями древних людей оставление человека без такой своеобразной музыки приравнивалось к оставлению его без еды. В Древней Греции очень распространенным видом искусства было пение под собственный аккомпанемент. Так, например, еще широко известный в то время Амфион играл на лире и пел, что по свидетельствам очевидцев способствовало укрощению диких зверей.

В VII столетии до н.э. в Древней Греции уже работали школы, которые готовили профессионалов в области исполнительского мастерства, причем эти профессионалы были универсальными: они могли одновременно выступать в качестве композиторов, певцов и аккомпаниаторов. Именно этот исторический период характеризуется первым появлением концертмейстерского искусства [4, с. 25]. Музыкантами становились рабы, которые исполняли ее для своих владельцев или же ремесленники, творения которых услаждали городских жителей. Государство следило за тем, чтобы целенаправленно обучать их и в дальнейшем использовать на различных общественных торжествах. С течением времени профессиональных музыкантов становилось все больше. Они аккомпанировали этрусским боксерам, римским гладиаторам, греческим борцам и танцам. Причем необходимо отметить, что в качестве аккомпанемента к танцу использовалась песня, исполняемая в сопровождении ритмического барабанного боя.

Древние и средние века характеризуются тем, что аккомпанемент играл метроритмическую роль, представляя собой либо унисонное, либо октавное удвоение вокала. Примерно в это же время начинает активно распространяться искусство странствующих артистов. В Англии это были менестрели, а Германии – шпильманы, во Франции – труверы, в России – скоморохи.

В Казахстане (начиная примерно с XVI столетия) аккомпанировали себе на домбре, знакомя слушателей с эпическими сказаниями в таких разновидностях эпоса, как жырау и жырышы. Нередки были случаи передачи традиций исполнительского мастерства из поколения в поколение, то есть, от отца к сыну. Певец должен был иметь красивый и сильный голос с отлично разработанным певческим дыханием. Кроме того, он должен был обладать хорошей дикцией и, самое значимое – уметь аккомпанировать себе на домбре.

Если говорить о странах Европы, таких, как Германия и Франция, то здесь аккомпанемент приобрел значимость около конца XVI – начала XVII столетий. Расцвет гомофонии привел к тому, что аккомпанемент очень быстро развился до его современного понимания. Необходимо отметить, что до XVII столетия в сфере вокального аккомпанемента использовались, главным образом, струнные инструменты: арфа, лира, кифара, лютня и т.д. Ближе к концу XVI века начали активно использоваться орган и клавесин. Это ознаменовало собой наступление эпохи аккордового аккомпанемента. На протяжении XVII столетия исполнители музыки на органе и клавесине становятся не только аккомпаниаторами. Они начинают оказывать влияние на особенности исполнения своих коллег по ансамблю. Концертмейстеры, начинают одновременно, аккомпанировать исполнению и руководить другими музыкантами. Музыканты, исполняющие свои произведения на этих инструментах, должны были хорошо владеть навыками импровизации, поскольку собственно искусство аккомпанемента только начало развиваться [4, с. 26]. Именно в этот период началось использование генерал-баса для записи аккомпанемента. И.С. Бах и Г.Ф. Гендель активно использовали эту технологию в своей творческой деятельности.

В более позднее время композиторы Венской школы начали записывать аккомпанемент, что привело к обогащению его форм и художественного содержания. Аккомпанемент стал представлять собой не просто ритмическое и унисонное сопровождение на органе или клавесине, а значительную часть изложения музыкального произведения. Это автоматически привело к росту значимости аккомпаниатора.

Развитие аккомпанемента и, соответственно искусства концертмейстера в последующие периоды было теснейшим образом связано с тем, что музыка также начала развиваться очень динамично. Все это явилось причиной того, что к аккомпаниаторам начали предъявляться постоянно растущие требования, касающиеся одновременно как их технического, так и художественного мастерства.

На протяжении длительного развития, аккомпанемент прошел путь от примитивной ритмической поддержки голоса исполнителя до весьма сложного, в соответствии со своим художественным содержанием и применяемыми техническими средствами, изложения музыкальных произведений. Соответственно, можно говорить о том, что начиная с XVII столетия концертмейстерская деятельность начала свое триумфальное шествие по миру музыкального и исполнительского искусства.

Однако, роль концертмейстера на протяжении длительного времени была относительно незавидной. Дан-

ная профессиональная деятельность очень долго не оценивалась так, как она того заслуживает, поскольку успех после выступлений обычно принадлежал исключительно выступавшему: танцору, певцу и т.д. Тем не менее, с течением времени отношение к деятельности концертмейстера постепенно менялось и в настоящий период времени он является полноправным участником любого художественного коллектива. «...деятельность пианиста-концертмейстера многомерна и полифункциональна в создании индивидуальной трактовки композиторского замысла, вариантов художественной интерпретации и ее эмоциональной краски. Это, одновременно и актер, и режиссер исполнения» [2, с. 10].

В настоящий период времени невозможно назвать ни одну профессию в сфере музыки, которая была бы более востребована практически во всех музыкальных сферах жизни общества, чем концертмейстер-пианист. Без специалиста в этой сфере будет абсолютно невозможно деятельность таких учреждений культуры и досуга, как филармонии, оперные театры, дворцы культуры и др., а также учебных заведений: школ, музыкальных вузов, хореографических училищ и даже детских садов. Профессиональная деятельность в современный период ее существования может быть рассмотрена с различных

сторон, например: с точки зрения работы концертмейстера с солистом, а также с певческими и хореографическими коллективами, с точки зрения разучивания необходимого материала с отдельно взятыми исполнителями, относительно выступления концертмейстера в инструментальном ансамбле и т.д. «Профессиональный концертмейстер должен обладать целым комплексом психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, быстрота реакции и способность оперативно принимать решения в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и стрессоустойчивость» [3, с. 136].

Таким образом, концертмейстерское мастерство прошло достаточно длительный путь своего развития и продолжает развиваться в настоящий период времени. Концертмейстер должен в полной мере обладать не только высоким уровнем профессиональных навыков игры на музыкальном инструменте, артистизма, идеальным знанием особенностей певческих голосов. Анализ эволюции искусства концертмейстера дает возможность говорить о том, что данный вид деятельности, развиваясь в современных условиях, будет продолжать совершенствоваться, что вызывает необходимость дальнейших более глубоких исследований в данной области.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабюк В.Л. Становление концертмейстерской деятельности в России XVIII - XX веков: Фортепьянно-вокальный аспект: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.02 / Магнитог. гос. консерватория. - Магнитогорск, 2003. - 23 с.
2. Виноградова, М.А. Пианист-концертмейстер как феномен музыкально-творческой деятельности / М.А. Виноградова // Наукосфера. – 2020. – № 11-2. – С. 10-12.
3. Зайцев, О.В. Специфика деятельности концертмейстера с вокалистами / О.В. Зайцев, Т.Н. Белкина // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2012. – № 17. – С. 134-137.
4. Митина Н.А. К вопросу о развитии концертмейстерского искусства // Образование и воспитание. - 2021. - №3 (34). - С. 25-26.
5. Радзецкая, Е.А. К вопросу об особенностях исполнительской и коммуникативной деятельности концертмейстера в инструментальном классе / Е.А. Радзецкая // Архивариус. – 2016. – № 3(7). – С. 99-103.

© Ян Лю (unison-07@mail.ru), Лежнева Татьяна Михайловна.

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»