

Концертмейстер или «совместный пианист».

Концертмейстер - это самая распространённая профессия среди пианистов. Он необходим практически везде: и в классе, и на концертной эстраде, в хоровом коллективе, в ансамблевом музицировании, в оперном театре, в хореографии и на преподавательском поприще.

Аккомпаниаторы фортепиано - это, скорее, «перевернутые страницы», «незамеченные герои и героини» музыкального мира, часто получающие меньшую плату за концерт и менее заметные счета, чем певцы и музыканты, с которыми они работают. Часто несправедливо расцененные как «неудавшиеся солисты», они обеспечивают основу для множества выступлений и сольных концертов, сопровождая и поддерживая певцов и инструменталистов. Даже сам термин «аккомпаниатор» предполагает второстепенную роль. Сегодня, кстати, название «совместный пианист» является наиболее предпочтительным, что признает важность пианиста как равного партнера.

«Я хотел бы, чтобы люди поняли, какими чрезвычайно важными людьми мы являемся, как аккомпаниаторы. Самая очаровательная женщина идет петь, и все женщины смотрят на нее из-за того, что на ней надето, и все мужчины смотрят на нее, потому что - ну, все мужчины смотрят на нее. И никто не смотрит на меня. И я не могу их винить. Никто не замечает аккомпаниатора вообще люди думают, что он здесь, чтобы делать то, что ему говорят, следовать за певцом сквозь пальцы. Ну, в этом есть что-то большее.» -

Джеральд Мур, который в качестве аккомпаниатора сотрудничал со многими выдающимися певцами своего времени: Кирстен Флагстад, Элизабет Шуман, Дитрихом Фишером-Дискау, Элизабет Шварцкопф, Кэтлин Ферриер, Дженет Бейкер, Кристой Людвиг, Николаем Геддой, Джоан Сазерленд и другими, работал со скрипачами Иегуди Менухиным, Йозефом Сигети и Йозефом Хассидом, виолончелистами Пабло Казальсом и Жаклин дю Пре и многими другими. Его заслугой является то, что он повысил статус

аккомпаниатора от подчинённого лица до равноправного творческого партнёра.

Джеральд Мур

Как утверждает Джеральд Мур, сопровождение является высококвалифицированной ролью, и некоторые пианисты делают эту форму совместной работы своей сильной стороной, предпочитая ее сольной работе (известные примеры: Джулиус Дрейк, Роджер Виньоль, Анна Тилбрук и Джозеф Миддлтон). Будучи блестящим концертным пианистом, вы, возможно, не станете отличным аккомпаниатором, где решающее значение имеет чувствительность к другому исполнителю и способность работать вместе, чтобы поддерживать и помогать друг другу.

Хочется упомянуть также имя Грэма Джонсона, который совершенствовал своё мастерство под руководством Джеральда Мура и Джеффри Парсонса. В 1972 году он был штатным концертмейстером певческого мастер-класса Питера Пирса. В 1976 году выступил одним из соучредителей программы «Альманах песенников», в рамках которой многие годы проходили концерты, составленные из редкого и забытого репертуара для голоса и фортепиано. Грэм Джонсон пользуется репутацией выдающегося аккомпаниатора. Особенно тесное сотрудничество связывало его с

такими певцами, как Фелисити Лотт, Энн Мюррей и Энтони Рольф Джонсон.

Грэм Джонсон

Также одним из ведущих аккомпаниаторов своего поколения был признан Малькольм Мартино, он работал со многими из величайших певцов мира, включая сэра Томаса Аллена, даму Джанет Бейкер, Олафа Бера, Барбару Бонни, Иэна Бостриджа и множество других.

Малькольм Мартино

Концертмейстерское искусство доступно далеко не всем пианистам. Оно требует особого призвания, высокого музыкального мастерства и художественной культуры.

Очень интересен пример Марты Аргерих: После первых нескольких лет своей карьеры она отказалась играть сольные концерты, предпочитая совместные музыкальные работы. Только ее первые два альбома были сольными. В основном она посвятила себя камерной музыке, и записала произведения Шумана и Шопена с Мстиславом Ростроповичем и виолончельные сонаты Баха и Бетховена с Мишей Майским. Она сделала множество успешных записей с Гидоном Кремером – скрипичные сонаты Шумана и произведения Бартока, Яначека и Мессиана и концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с Орфейским камерным оркестром.

Марта Аргерих и Юрий Башмет

Для постановки интересующих задач музыкально-творческой деятельности концертмейстера бывает недостаточно знаний по своему предмету. Нужны глубокие знания по дисциплинам музыкально-теоретического цикла (гармонии, анализа форм, полифонии). Разносторонность и гибкость мышления, способность изучать предмет в различных связях, осведомлённость в смежных областях знаний — помогает концертмейстеру переработать имеющийся материал.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Внимание концертмейстера —

многополостное: его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту — главному действующему лицу. Слуховое внимание занято звуковым балансом, которое представляет основу ансамблевого музицирования. Ансамблевое внимание следит за воплощением единства музыкального замысла. Такое напряжение внимания требует огромной затраты физических и душевных сил.

Аkkомпаниаторы должны быть в высшей степени внимательны, сообразительны и спокойны, с почти радарной способностью реагировать, если ваш инструменталист пропустит несколько тактов в музыке или ваш певец пропустит стих песни. Лучшие концертмейстеры, похоже, имеют особую телепатию и невидимую связь со своим певцом или инструменталистом, что настраивает их на дыхание и жесты другого музыканта. Также требуется подобная чувствительность и гибкость в отношении музыки: понимание того, когда и где певцу или духовику нужно перевести дух, и внесение необходимых изменений в темп музыки - немного рубато здесь, небольшая пауза там. Кроме того, каждый голос или инструменталист требует немного другого опыта, и каждый человек, с которым работает аккомпаниатор, привносит что-то новое в музыку. Таким образом, концертмейстер также является гибким музыкальным хамелеоном, способным сохранять свой собственный стиль, формируя его в соответствии с конкретным певцом или исполнителем.

Ещё один интересный пример - известный пианист Джозеф Миддлтон, специализируется в области музыкального сопровождения и камерной музыки. Он является директором Leeds Lieder, музыкант в резиденции в Pembroke College Cambridge и профессор в его альма-матер, Королевская академия музыки. Джозеф сотрудничает со многими лучшими певцами мира на крупнейших площадках по всему миру, удостоен множеством наград и имеет быстро растущую дискографию.

Джозеф Миддлтон

Британский пианист Роджер Виньоль также приобрёл известность, главным образом, как выдающийся аккомпаниатор, работающий, прежде всего, с вокалистами, — особенно часто с певицей Кири те Канава, а также с Фелисити Лотт, Робертом Холлом и другими известными мастерами.

Роджер Виньоль

Пианист Джулиус Дрейк: специализируется в области камерной музыки. Особое внимание пианиста привлекает песенное творчество европейских композиторов 19-20 веков. Среди певцов, с которыми он постоянно выступал: Иэн Бостридж, Сергей Лейфепкус, Пол Эгню, Элис Кут, Джеральд Финли и др.. Выступал на международных музыкальных фестивалях в Кухмо, Делфте, Оксфорде и Уэст-Корке, на фестивале «Шубертиада», в Тэнглвуде. Пианист неоднократно с успехом выступал в России.

Джулиус Дрейк

Записывался Джулиус Дрейк на крупнейших студиях - Hyperion, EMI Classics... Среди наиболее известных проектов звукозаписи музыканта — запись всех песен Ф. Листа. Один из дисков этого цикла (где партнёром пианиста выступила А. Кирхшлагер) завоевал премию музыкального журнала BBC.

«Вы должны быть полностью в своем уме, полностью в данный момент - и полностью осознавать человека, которого вы сопровождаете» - Анна Тилбрук.

Например, в дуэтных сонатах Бетховена для фортепиано и скрипки и фортепиано и виолончели аккомпаниатор - больше, чем равный партнер, Бетховен написал для себя партии для фортепиано, отражающие его собственные виртуозные навыки, и он не собирался быть превзойденным простым скрипачом. Но роль концертмейстера действительно вступает в свои права в великих художественных песнях и песнях таких композиторов, как Шуберт, Шуман, Брамс и Вольф. Все они были пианистами, которые сочиняли музыкальные аккомпанементы великой красоты, текстурного богатства и глубокого выражения. Здесь пианино становится источником цвета для создания бесконечного эмоционального разнообразия, часто возглавляя драму и постоянно

повторяя ее. Среди записей Грэма Джонсона, кстати, выделяется записанное для лейбла Hyperion Records полное собрание песен Франца Шуберта (37 выпусков в 1987—2000 годах, общая продолжительность звучания 2624 минуты 11 секунд) с участием ряда выдающихся певцов (помимо трёх уже названных ранее — Джанет Бейкер, Йен Бостридж, Петер Шрайер...). В 2006 году к этому комплекту были добавлены ещё три диска «Песни современников Шуберта». По завершении этого проекта Джонсон приступил к записи аналогичных полных собраний песен Роберта Шумана и Габриэля Форе. Интерес Джонсона к французской песенной традиции выразился также в записи «Мелодий» Франсиса Пуленка (вместе с Лотт), альбомов, посвящённых песням Шарля Гуно, Камиля Сен-Санса, Эрнеста Шоссона, Луи Дюрея, Деоды Северака, Рейнальдо Ана. У Малькольма Мартино тоже среди записываемых проектов были сольные концерты Шуберта, Шумана и английской песни с Брином Терфелем (для Deutsche Grammophon); сольные концерты Шуберта и Штрауса с Саймоном Кинлисайдом (для EMI); сольные записи с Анджелой Георгиу и Барбарой Бонни (для Десса), полные народные песни Бриттена для Гипериона; полные народные песни Бетховена для Deutsche Grammophon; полные песни Пуленка для Signum; и Бриттена песенные циклы, а также Шуберт Winterreise с Флорианом Бошем для Опух.

Сегодня, когда ведущие пианисты, такие как Даниэль Баренбойм, Роджер Виньольт, Джозеф Миддлтон и Марта Аргерих, активно сотрудничают с другими инструменталистами, «совместный пианист» признан равноправным музыкантом и самостоятельным значительным артистом.