Психологические аспекты деятельности концертмейстера

Удовенко Зорина Владимировна

г. Тула

2023 год

Введение

Какой вопрос в искусстве важнее –

ЧТО или КАК?

- спросили однажды Ренуара.

Художник ответил:

"В искусстве важнее всего КТО".

Итак, концертмейстер – кто он?

Концертмейстерство – это сумма особых свойств личности и узкоспециальных навыков. Развивать специальные способности легче, чем общие. В то время, как вкус, мера, тонкость, глубина, ощущение формы, чувства целого, атмосферы – эти категории нельзя просчитать, а можно лишь уловить, почувствовать. Как справедливо заметил Г. М. Цыпин: «Если музыкант не интересуется психологическими аспектами своей деятельности, он, скорее всего, занимается не своим делом».

Психотехника концертмейстера рождается в практике, в музыкальном опыте. Организм сам нарабатывает нужные навыки, и они становятся подсознательными помощниками в творчестве. Станиславский призывал: "Познайте свою природу, дисциплинируйте ее, и при наличии таланта вы станете великим артистом".

Основная часть

Для профессии концертмейстера актуальны такие критерии мастерства как концертмейстерская интуиция или "концертмейстерская жилка". А. Готлиб нашел очень удачный синоним - "внутренняя сцепка". Он ссылался на К. Станиславского и сравнивал пианиста в ансамбле с актером, имея в виду интуитивное взаимопонимание между исполнителями.

Говоря о творческой интуиции, следует упомянуть еще одну ее разновидность. Речь идет об эмпатии - способности ощущать себя на месте другого человека, понять и предугадать его поступки. Эмпатия - необходимое профессиональное качество педагогов, участников музыкальных ансамблей и концертмейстеров, спортсменов, врачей.

Эмпатия - еще более сложная ступень интуиции. Она требует механизма включения тогда, когда это необходимо, не ожидая вдохновения.

Для актерской профессии умение вжиться в роль требует таланта, но растворение в ней без остатка является профессиональным перебором, о чем говорит К. С. Станиславский.

Концертмейстер должен отлично владеть эмпатической регулировкой, иногда подстраиваться под партнера, а иногда брать на себя роль лидера. Вспомним у Станиславского: "Одна сторона техники - это заставить работать подсознание. Вторая - умение не мешать подсознанию, когда оно заработало".

Есть у Святослава Рихтера крылатая фраза: "Музыка - это театр". А если вдуматься, в любом сочинении создается роль, внутреннее состояние, театр чувств. И концертмейстер, пройдя большой путь, в результате должен уметь перевоплотиться в то сочинение, которое он исполняет. Чем больше концертмейстер сможет перевоплотиться в чужое состояние, тем он интереснее. Если через меня не пройдет это чужое, это будет незаразительным для аудитории. Свое подчинить чужому, чужое сделать своим - это сверхзадача любого художника.

Говорят: "учитель от бога или вдохновенный учитель". Вдохновение - спутник творчества. Но как его поймать? И существует ли методология творчества? До сих пор механизм творческих процессов остается явлением таинственным. Композитор может работать над замыслом произведения. И в определенном состоянии он способен увидеть в воображении законченное творение в подробных деталях. Озарение или творческую интуицию можно по праву назвать тем критерием, что отделяет ремесло от искусства.

Творческие способности связаны с психологическими особенностями личности, свойством характера, типом мышления. Творческим натурам меньше присуща рациональность. С точки зрения нейропсихологии именно в правом полушарии локализуется эмоциональность, воображение, интуиция. Но к эмоциям нужно относиться бережно и экономно, иначе вместо творческих достижений можно иметь нервное истощение.

Во избежание этого необходимы:

-воля

-умение концентрироваться

-устранять посторонние мысли.

Состояние "здесь и сейчас" занимает центральное место в практике йогов, тибетских монахов.

Пианист может исполнять сложное произведение, а может растворяться в музыке настолько, что техника, туше, педализация перестанут восприниматься как отдельные достоинства. В психологии подобное состояние называется "отпустить проблему". Когда сознательно ослабляется рациональный контроль и работа переводится в правое полушарие на уровень подсознания.

Этим специально занимаются на тренингах по развитию интуиции и креативного мышления.

Первой энциклопедией по психологии деятельности концертмейстера по праву можно считать книгу "Певец и аккомпаниатор" Джеральда Мура. Рисуя облик Д. Мура, В. Чачава во вступлении выделяет те человеческие качества, которыми должен обладать концертмейстер: "этот человек воспринимает жизнь как истинный артист, не только подмечая малейшие черточки поведения людей (в том числе видя и себя как бы со стороны), но и схватывая на лету глубинную суть мимолетного события".

Важнейшим атрибутом восприятия является внимание.

Его характеристики:

-объем

-разноплановость

-скорость переключения.

Цезарь мог заниматься одновременно несколькими делами - и читал, и писал, и разговаривал. Следовательно, можно сказать, что он обладал хорошо натренированным, рассредоточенным и многоплановым вниманием. Нам и за сотню уроков Юлием цезарем не стать, но время от времени что можно делать?

Играйте на рояле и перемножайте многозначные числа в уме и отвечайте на вопросы, не прекращая этих дел (например: "Что делается за дверью?", "Не любите математику?").

В этих заданиях тренируются механизмы переключения чувственно-эмоционального внимания.

Владение многоплановым вниманием концертмейстеру необходимо и при возникновении музыкальных "казусов". Когда солист путает текст, что должен делать настоящий концертмейстер? Он должен сделать так, чтобы этого никто не заметил! Быть музыкальным лоцманом - уметь провести исполнительский корабль сквозь рифы.

Концертмейстерская воля - это мобилизация физических и психологических возможностей. Примером редкой воли была знаменитая актриса Тэа Альба. В Москве, в 1928 году она выступала в мюзик-холле с разными чудесами: играла на рояле - одной рукой вальс, другой - марш, и при этом еще пела песенку на третий мотив. Также она могла писать десятью пальцами десять разных цифр; обеими руками писала две разные фразы на разных языках. Мы тоже можем тренировать навыки рабочей собранности, следуя старинной восточной забаве:

-правой рукой быстро похлопывать по животу

-левой рукой медленно гладить затылок.

И наоборот, меняем руки. А затем и скорость.

Если музыкант умеет улавливать протекание психических процессов у партнеров, "подстраивается" к ним, можно говорить о наличии у него "синтонности" (гр. syn - вместе, tonos - напряжение). Этот термин обозначает обоюдную легкость творческого общения. И здесь необычайно важна роль такого явления как предвосхищение. О чем же нужно помнить концертмейстеру?

Первое условие для проявления интуиции - это заинтересованность, направленная вовне. А так же эмоциональность, коммуникабельность, способность к сочувствию, приятие всего мира. На другом полюсе располагаются эгоизм, эмоциональная скупость.

Второе условие - это со-настройка в ансамбле, отсутствие чувства собственной значимости. Совершенно заглушают интуицию хаотичные мысли ни о чем. Для тренировки внутреннего безмолвия подходят занятия йогой, аутотренинг. Интересно отметить, что в моменты напряжения полное расслабление повышает концентрацию. Большинство людей не умеют по-настоящему делать ни то, ни другое.

Заключение

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских дарований, владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.
     Деятельность концертмейстера требует от пианиста применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой литературы, педагогики – в их взаимосвязях.

Идеальным концертмейстером для Елены Образцовой был Важа Чачава. "Это мое дыхание - говорила про него примадонна - это мои крылья. У нас был один организм, одно сердце, одна музыка на двоих".

Психологическая компетентность важна в процессе концертов, конкурсных выступлений. Выполняя функцию психолога, он умеет снять излишнее напряжение солиста, негативный фон перед выходом на сцену. Для артистического настроя концертмейстер найдет точную ассоциативную подсказку. Концертмейстер помогает пережить неудачи, разъясняет их причины. Особенно важна такая помощь с детьми. Важно чувствовать партнера, быть с ним на «одной волне». И помнить: ансамбль – это совместное озвучивание, совместное интонирование.

В итоге сложится живое музыкальное исполнение, и мы восклицаем: «Браво концертмейстеру!».