Е.Ю. Куприна

МБУ ДО МШ № 3,

МБУ ДО «Школа Центрального района»

преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер

О некоторых аспектах результативности музыкального сотворчества

Со времён античности в основе восприятия и исполнения музыки разумелась напряженная работа души музыканта, слушателя. Слово «музыка» в античности в широком смысле понималась как производное от слова *mösthai* («ощупывать», «исследовать»), а в узком – как система воспитания душевных свойств человека. Творческая результативность свойственная людям увлеченным, отличающимся беззаветной преданностью и любовью к своему делу. Эта аксиома в устах Платона напрямую относится к музыкальному искусству: «которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и единодушие» [3, *96*]. Античный философ, воспевший глубочайшую по нравственному воздействию идею Красоты, писал, что «любовью называется жажда целостности и стремление к ней» [3, *101*]). Любовь к делу, страстная увлеченность, которые излучает человек в деятельности, являющейся его призванием, всегда вовлекают в сотворчество других. На вопрос «Что такое общение с залом?» виолончелист Миша Майский ответил: «Оно <…> может происходить на разных уровнях. Самый простой – "физический": колебания струны вызывают акустические волны, которые достигают ушей слушателей. А самая высокая форма общения – <…> доступна лишь великим музыкантам, и я очень осторожно употребляю это слово – это необъяснимое общение от сердца к сердцу» [4]. Выдающийся американский пианист Рэймонд Левенталь, посвятивший малоизвестному в России французскому композитору-романтику Ш.-В. Алькану двухчасовую передачу по радио WBAI, Нью-Йорк 30 ноября 1963 года (в ознаменование 150-летия со Дня рождения композитора и 75-летия его смерти), во время которой исполнял музыку Алькана и рассказывал о ней и о композиторе, начал словами: «Эта программа – плод любви». Реакция общественности на эту программу была настолько сильной, что ее пришлось многократно транслировать как в Нью-Йорке, так и на всем западном побережье США. Задаваясь вопросом о причинах невероятного энтузиазма, который вызывала музыка Алькана, Левенталь сказал: «то, что захватывает слушателей, является чистой страстью музыки Алькана и силой его музыкальной индивидуальности».

Трудности в музыкально-исполнительском искусстве преодолеваются, когда выполняются с большим воодушевлением, с любовью. Г. Коган пишет о профессиональной творческой работе исполнителя, со стороны кажущейся беспорядочной, но обнаруживающей закономерность в том, что подступаться к изучению произведения лучше материале, который зажигает воображение. Автор советует начинать именно с таких вызывающих острый интерес и увлекающих в работу мест, восклицая: «Куйте то железо, которое горячо, и не ждите, пока оно остынет!» [2, *15*].

Познавательным качествам музыкантов чрезвычайно способствует привнесение в процесс приобретения знаний фактора *удивления* – эмоции когнитивного свойства, обычно возникающей от неожиданной ситуации, при отклонении от «нормы». Удивление, как когда-то подчеркнул Аристотель, «включает» у человека познавательные процессы, воображение. Многие музыкальные события (чаще закодированные автором в нотном тексте), «пропущенные» мимо активного восприятия, влекут за собой тривиальное исполнение. И наоборот, полученное впечатление от чего-то неожиданного, странного, непонятного, от видения противоречия влечёт за собой неравнодушную реакцию, равносильную совершенному открытию, впоследствии отражаясь в звуке. Умением видеть в новом противоречия обладал Ф. Блуменфельд, исполнительская палитра которого, по отзывам современников, блистала роскошью красок. «Когда за роялем Блуменфельд переходил к Шопену, – вспоминает Л. Баренбойм, – начинался гипноз: действительность вокруг насыщалась эпохой Мицкевича и Шопена» [1, *4*].

Удивительное открывается не всем и не сразу, поскольку не очевидно. Между словами «увидеть» и «удивить» очевидна глубокая связь. Проявлению активной любознательности отвечает операция «*вглядывание*», которая входит в сферу переживания и вбирает в себя особый подход к нюансам – через удивление, обдумывание, вчувствование и вслушивание (что означает работу в потоке слухо/сознания). Этому целенаправленно обучал Ф. М. Блуменфельд студентов своего класса (в классе Ф. М. Блуменфельда обучались А. Аронова, В. Белов, А. Бернар, Е. Брюхачева, Б. Вайншенкер, М. Гринберг, Е. Лобанова, Ф. Мознаим, И. Неймарк, Т. Петрушевская, М. Раухвергер, А. Руббах, М. Соколов, А. Цфасман, С. Шлифштейн, Г. Эдельман, Л. Эльперин, Е. Якобсон и Д. Баренбойм и др.). Он призывал анализировать нотный текст с установкой на смысловое и рельефное отображение удивительных явлений, красочных деталей в звуках и приучал, как вспоминает Л. А. Баренбойм, «даже в исполнении "истертых" фортепианных формул <…> уметь находить особые характерные детали, придающие им тот или иной выразительный смысл» [1, *52*]. От внимания не только не ускользали ни каждый штрих, ни малейшая деталь, он всеми силами стремился к преодолению «слуховой рутины» [1, *11*].

Удивить других можно, лишь удивившись самому, а после этого найти адекватные средства выражения для открытия явления всем окружающим. Если учащийся-исполнитель не видит ничего удивительно в том музыкальном материале, к которому обращается, то от него вряд ли можно дождаться яркого сценического выступления. Поэтому педагог должен побудить ученика попытаться отыскать, распознать необычное и противоречивое. Но для этого нужно обладать не только тонким эстетическим чутьём, но также обширными знаниями, в частности в области эволюции музыкального искусства.

Ф. М. Блуменфельд требовал от учащихся вслушивания в каждый авторский знак с параллельным его осмыслением. Рефлексия приводила к глубоким выводам о различиях в трактовках одного и того же знака разными композиторами (например, штриха «клинышек» у Баха, Гайдна, Бетховена и др.). Он учил умению отличать смысловые оттенки даже у одного композитора в *различных* пьесах, в *одной и той же пьесе*, которые в исполнительском варианте должны отразиться разнообразным характером звучания [1, *16*]. Блуменфельд резко противостоял «слуховой рутине», учил чутко реагировать на стилевые изменения в особенностях гармонического языка композиторов прошлого и всячески культивировал в студентах «способность удивляться и радоваться гармоническим находкам этих великих музыкантов» [1, *54*]. Для этого он советовал постигать красоты гармонических изысков композиторов через ознакомление с творчеством их предшественников или современников. Например, прежде чем исполнять Шопена, обратиться к Гуммелю, тем самым реализовав верную «настройку слуха». Он говорил: «Возьмите его пьесы и концерты, поиграйте их, погрузитесь в эту музыку, вслушайтесь в примитивный гармонический язык Гуммеля <…> А потом вернитесь к Шопену, и вы начнете восторгаться свежестью его гармоний, как ими восхищаюсь я. Идите к Шопену от Гуммеля и Беллини, а не от Скрябина и Прокофьева! [1, *54*]»

В музыкально-исполнительском искусстве высоко ценимы искренность и естественность высказывания. Важно чтобы информация от музыкантов носила личностный смысл, была эмоционально окрашенной. Чем больше познаний, пережитых концертантом, тем интереснее будет его сотворческая проекция, впитавшая приметы времени, чувства и мысли, энергетику той эпохи, к которой принадлежит произведение, органично претворённая сквозь призму его индивидуальности. Любовь и увлеченность, удивление и познание неразрывно связаны и способствуют результативному музыкальному сотворчеству. Широта взглядов, музыкальная эрудиция способствуют более глубокому проникновению в музыку, оттачиванию слуха, искренности индивидуального прочтения, расширении палитры звучания, наконец – самосовершенствованию и обретению «личного нюанса» в музыкальном искусстве.

Литература и источники

1. Баренбойм, Л.А. За полвека: Очерки. Статьи. Материалы. – Л.: Советский композитор, 1989. – 368 с
2. Коган Г.М. Работа пианиста. – М.: Гос. музыкальное издательство, 1963. – 59 с.
3. Платон. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2 / Общ. ред. А.Ф. Лосева; пер. С.К. Апта. – М.: Мысль, 1993. – 528 с.
4. Рейдер М. Миша Майский: «Виолончель – лишь инструмент» [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.mmv.ru/interview/01-03-1999_maisky.htm> (дата обращения 10.04.2018).
5. Рэймонд Левенталь рассказывает об Алькане (Raymond Lewenthal talk on Alkan), запись 1963 г. [Электронный видеоресурс] // YouTube. – Режим доступа: https://www.youtube.com/results?search_query=Raymond+Lewenthal+talk+on+Alkan%2C+part+1 (дата обращения 23.09.2019).