

Александр Сергеевич
Тихоненко

*Сохраняя традиции
фортепианной игры*

Александр Тихоненко

**Сохраняя традиции
фортепианной игры**

«Издательские решения»

Тихоненко А. С.

Сохраняя традиции фортепианной игры / А. С. Тихоненко —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-647992-0

Тот мир фортепианного звука, который открыл мне мой профессор Евгений Александрович Левитан? стал для меня равносильным словам Христа Лазарю: «Встань и иди!» Эта книга не только пересказ опыта учёбы, но и обобщение данного опыта с моим увлечением ремонтом и настройкой фортепиано. С пониманием этих основ мне открылась, без преувеличения, вселенная работы над фортепианным звуком. С огромной благодарностью моему профессору я делюсь этим миром с заинтересованными читателями.

ISBN 978-5-00-647992-0

© Тихоненко А. С.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. Моя «национальная» идея	7
Что это?	8
Для чего это?	10
Что с этим делать?	11
Глава 2. Музыкальное творчество	13
Глава 3. Музыкальный язык	15
Глава 4. Преподавание	17
В первую очередь себе!	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Сохраняя традиции фортепианной игры

Александр Сергеевич Тихоненко

© Александр Сергеевич Тихоненко, 2024

ISBN 978-5-0064-7992-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Приветствую, дорогой читатель! Наверное, в предисловии я как-то должен вас настроить на всё то, что будет изложено в этой книге. Боюсь, что вынужден разочаровать. Данная книга является сборником мыслей, которые появлялись в голове автора на протяжении всей жизни. Многие из них обдумываются до сих пор и со временем дополняются или даже трансформируются. Единственное, что их объединяет – любовь к музыке, творчеству и жизни.

В первую очередь данная книга, как мне кажется, для пианистов. Очень большая часть книги посвящена именно фортепианной игре. Но, я так же надеюсь, что присутствуют здесь мысли, которые смогут быть полезны и остальным музыкантам, а может быть и не только музыкантам. Общие вопросы: экзистенциальные, политические, психологические захватывают меня не меньше. Но всегда я возвращаюсь к музыке.

Я ни в коей мере не претендую на научность данных трудов, да и язык книги больше разговорный. У меня нет желания кого-то чему-то поучать. Совсем наоборот, я хочу делиться. И если у читателя возникнет желание о чём-то поговорить или сделать темой для обсуждения, я всегда буду рад поддержать беседу (если, конечно, буду в добром здравии). Так уж вышло, что мне в жизни несказанно повезло соприкоснуться с одной из самых известных фортепианных школ. Но об этом вы сможете прочитать в самой книге.

Большая часть мыслей родилась после моего обучения у профессора Евгения Александровича Левитана. Именно он не пожалел времени, отведённого на уроки, для того, чтобы привить азы фортепианной игры: любовь к полному певучему звучанию рояля, уважение к авторскому тексту и множество знаний, о которых и не задумывался молодой студент до этой встречи.

Многие знания, которые подарил мне мой любимый профессор на протяжении долгих лет обдумывались мной с нескольких ракурсов. В первую очередь это устройство нашего инструмента. Когда начинаешь понимать, как устроен великий рояль, эти знания становятся не чудом, а фактом и становятся неоспоримыми после неустанной практики. Во вторую очередь я обдумывал эти знания с точки зрения физики и акустики. Да, я вынужден признать, что, когда я выступаю с методическими сообщениями или мастер-классами, многие относятся с известной долей скепсиса и недоверия, но только до того времени, пока сами не услышат звук или поймут теоретическую основу.

Эту книгу я писал более пяти лет, и многие мысли менялись со временем. Я понял, что жизнь и опыт постоянно вносят свои коррективы. И, чтобы хоть как-то остановиться и провести черту – своеобразный рубеж, книга должна уже увидеть свет, а мне нужно двигаться дальше.

18.08.2023 год.

Глава 1. Моя «национальная» идея

Когда-то, несколько лет назад, мне поручили написать и прочитать доклад на очередной коллегии по культуре на тему «О роли дополнительного образования в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения». Я честно долго размышлял на эту тему и, как привык это делать со школьной скамьи, написал свои мысли по этому поводу. Надо ли говорить, что как только этот доклад прочли «наверху», он тут же выпал из повестки заседания, потому что «такое читать нельзя!»

Ну что ж, нельзя, так нельзя. Зато в книге эти мысли я с удовольствием выложу. Я действительно считаю их своим вариантом «национальной идеи». Конечно словосочетание здесь не вполне ёмкое, потому как применять его нужно не к отдельно взятой нации, а ко всему земному шару. И так, привожу текст того самого неудавшегося доклада.

*«Если желаешь, чтобы мир изменился, —
сам стань этим изменением»*

Махатма Ганди

Добрый день! Я рад приветствовать всех в стенах нашей школы. Тема моего доклада: «О роли дополнительного образования в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения». С одной стороны, тема звучит довольно обыденно для такого мероприятия. Но для меня эта тема звучит очень злободневно. Я постоянно стал думать на эту тему в тот момент, когда стал отцом. Тогда я отчётливо понял, что через каких-то двадцать-тридцать лет мы будем жить в мире, которым будут управлять наши дети. Я так же понял, что они об этом задумаются только тогда, когда сами станут родителями. Самое страшное, они вряд ли смогут задуматься в детстве о том в каком мире они хотят жить. Ведь в раннем возрасте, в юности они только познают мир. Мир для них – это данность, а не то, что может поменяться и уж тем более не то, что могут изменить они сами. И парадокс тут в том, что они изменяют его в любом случае. Он изменится в зависимости от того, какими будут они.

Когда я думаю о каком-либо явлении, я всегда задаю себе три вопроса:

1. Что это?
2. Для чего это?
3. Что с этим делать?

Мне не хотелось отступать от этих вопросов и в этот раз, поэтому план моего доклада и составили эти три вопроса. А теперь позвольте начать.

Что это?

Так как я буду говорить о дополнительном образовании в области культуры и искусства, первый вопрос нужно понимать, как «Что такое культура?»

Два определения:

1. «Культура есть практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей»
2. «Исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях»

Я прошу заметить, что в обоих определениях фигурирует слово «*ценности*».

Давайте вспомним классическую этимологию слова «культура», которой нас учили в курсе истории в советской школе. С латыни переводится, как «возделывание». Возвращаясь к слову «Ценность» и задаём себе вопрос: «какие материальные и духовные ценности несло возделывание земель для людей средневековья»? С материальными более или менее понятно. Эпоха земледелия и животноводства. Еда для себя, еда для скота. То есть возделыванием земель человек мог обеспечить себе главную составляющую прожиточного минимума — еду себе и своей семье.

С духовными ценностями посложнее. Да, относительно времени года строилась работа с землёй. Люди познавали природу, познавали её законы, начали высчитывать закономерности, т.е. сама работа с землёй их просвещала относительно законов природы. Одна из культурных ценностей пришедшая в мир от возделывания земли — календарь. Если мы хорошо изучим славянский календарь, то станет ясно, что не только новый год (или если быть точным «новолетие») зависело от начала работ, а потом от уборки урожая, но и вообще большая часть праздников зависела от явлений, тесно связанных с земледелием.

Ещё одна духовная ценность — творчество. Это и вокальное творчество, и художественное творчество, связанное большей частью с верованиями и культами. Богов в те времена было ещё много, основные религии, которыми мы оперируем в наши дни ещё не обзавелись мощными институтами власти. И все эти Боги были ничем иным, как силами природы. Но эти культурные ценности имеют для нас интерес больше исторический.

Есть ещё одна духовная ценность о которой знает каждый человек искусства. Её также знают все монахи любой религии мира — **ТРУД**. Да, занятие искусством это в первую очередь огромный труд. И по своей тяжести он сравним, а может даже и превышает труд физический во время возделывания земли. Меня легко поймут те, у кого есть дачи и огороды. Сколько нужно работать с мая по октябрь, чтобы получить желаемый результат? Сравните с трудом музыканта. Чтобы выучить произведение длительностью 10 минут профессиональный музыкант может потратить от 3 недель до 2-х месяцев. Только до этого нужно ещё потратить на обучение 15—20 лет.

С экономической точки зрения такие вложения логично было бы назвать полнейшей глупостью. Но тогда почему люди до сих пор занимаются этим? Секрет кроется не в результате, а в самом процессе. Никакой вид деятельности в детском возрасте не учит так трудиться, чтобы получать от этого удовольствие. На самом деле, люди искусства получают чувство счастья не только на сцене во время выступления, но большую часть они получают во время работы. Вот почему люди до сих пор этим занимаются.

А уже для тех, кто сам не занимается искусством существует передача этого чувства счастья и накопленного опыта через концерты, спектакли, выставки, кинопоказы и другие выступления. Это так называемая развлекательная функция искусства. Но может ли человек, не познавший счастья сам принять его от других и по достоинству оценить? Можем ли мы, не имея зрения оценить то, что несёт зрительный образ, не имея слуха оценить звуковую кар-

тину? Вряд ли. А многим ли необходимо высокое искусство в наши дни? Понимаете к чему я клоню? К тому, что по-настоящему счастливых людей всё меньше и меньше! Отсюда мы видим необходимость заниматься искусством в детском возрасте.

Помните, в начале мы задали себе три вопроса. Ответ на первый: «Что это?» для меня звучит так. Это занятие, которое позволяет научиться при помощи труда и его результатов генерировать такое количество счастья, чтобы хватало самому и можно было делиться этим счастьем с другими людьми.

Сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили основные моменты своей жизни. Поразительный факт, но мы помним только те моменты, когда у нас либо что-то получилось, либо что-то не получилось, в результате определённых усилий. Иными словами, мы помним только те моменты, когда были либо счастливы, либо несчастливы. Вряд ли кто-то вспомнит, как он 10 лет назад в один из дней ничего не делал, лёжа на диване. Наш мозг сам оценивает нашу жизнь только с одной категории, категории счастья!

Теперь позвольте мне перейти ко второму вопросу:

Для чего это?

Как вы помните, тема моего доклада звучит так: «О роли дополнительного образования в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения». То есть, теперь логично задать второй вопрос из тех трёх, которые я определил планом своего доклада «Для чего это?». Для чего нам, как обществу дополнительное образование детей в области искусства?

Обратите внимание на экран (в момент доклада я планировал показывать слайды). Я хочу, чтобы мы все сейчас приняли решение. Перед вами болезни нашего организма, которые сейчас представляют для человека наибольшую опасность.

1. Ишемическая болезнь сердца.

Возможные причины: жирная еда (уровень холестерина), курение, диабет, избыточный вес, алкоголь.

2. Инсульт

Возможные причины: курение, алкоголь, давление.

3. Рак лёгких

Возможные причины: курение, загрязнённая среда.

И так далее. Возможные причины почти одни и те же. Можно привести ещё десятка два болезней у которых причины будут теми же. Но я хочу, чтобы мы помыслили в другом направлении. В будущем у нас есть три пути в решении этих проблем:

1. Предотвращать.

2. Обезболить.

3. Лечить.

Я уверен, что все присутствующие здесь выберут первый вариант.

Ещё раз внимание на экран.

Теперь перед вами болезни общества.

1. Алкоголизм.

2. Наркомания.

3. Нарушение законов.

4. Аморализм – ослабление нравственности.

5. Депатриотизация – ослабление любви к отечеству.

Давайте ответим себе на один вопрос: «Может ли человек, который счастлив от своего труда, имеющий признание в своей компетенции быть аморальным преступником, алкоголиком и наркоманом, не любящим своё отечество?»

То есть все социальные болезни общества лечатся одним лекарством – умением получать удовольствие от своего труда. Смогут ли результаты труда счастливого человека быть неудовлетворительными? Вы можете представить себе дорогу, которую уложил человек счастливый от того, как он кладёт дороги? Вы можете представить себе результат работы врача, который счастлив от результатов своей работы? Вы можете себе представить учителя, который сам познал счастье и не научит быть счастливыми своих учеников?

Перейдём к третьему вопросу:

Что с этим делать?

Может ли человек не любить своё отечество, свою страну, своё государство, если он знает, что все государственные институты заботятся о том, чтобы он был счастлив?

В тайм-менеджменте есть такое понятие «ткань дня». Эта ткань состоит из выбранных нами действий и решений. Что выбирает делать счастливый человек? Естественно, то, что приносит ему счастье – работать! А выбор несчастливому – бездействовать! А какой любимый способ современного человека бездействовать? Что с большей вероятностью делает человек, если ему ничего не надо делать? Смотрит телевизор либо сидит в интернете.

Первое, что мы можем сделать даже без особых финансовых затрат, используя только административный ресурс, это вспомнить слово «пропаганда». Представьте себе ткань дня сидящего перед телевизором человека. Не столько сложно, сколько страшно представить ткань дня, сидящего в интернете!

Много там видим про культуру и нравственное развитие?

На самом деле, надежды, связанные со СМИ у учёных их придумавших, были очень радужные! Когда придумали радио, радовались, что можно будет транслировать образовательные передачи. Люди все поголовно станут образованными и культурными. Новый мир, новая эпоха... Надежды не оправдались. Телевидение постигла та же участь. И с интернетом та же история. Кстати, дольше всего держатся Китайцы. До сих пор контроль государства над СМИ очень велик. В 90-х годах прошлого столетия пианисты удивились явлению, которое назвали «китайский фортепианный БУМ». Оказывается, государство стало вести среди населения пропаганду умения игры на музыкальных инструментах. Работа музыканта и учителя музыки стала хорошо оплачиваться. К тому моменту, когда я учился в консерватории, один из пяти этажей общежития был заселён только китайцами. К чему это привело? Невероятный экономический подъём Китая, который мы наблюдаем последние десятилетия.

Приводя здесь такие доводы, я не преследую своей целью сказать, как всё плохо или кого-то напугать. На самом деле я радуюсь тому, сколько возможностей открывается, глядя на этот маленький процент и низкие рейтинги пропаганды культурного развития в нашей стране. Нам есть что делать! У нас много работы!

А теперь давайте посмотрим на действительность в которой живёт духовно-нравственное воспитание нашей страны.

Да. Оно либо в состоянии комы, либо в состоянии зародыша. И всё зависит лишь от того, как мы на это посмотрим и какой ответ дадим сами себе!

В завершении своего доклада я хочу показать вам ещё три цифры. И не надо воспринимать их, как плохие или хорошие. Это наша материальная ткань дня. Это просто факт, с которым придётся либо смириться, либо нет.

БЮДЖЕТ РФ 2018 год

СМИ – 0,47%

Культура – 0,58%

На этом у меня всё! Спасибо за внимание!

Вот такой был доклад. Но, так как книгу я пишу довольно долго, хочу привести ещё кое-какие мысли, родившиеся не так давно. Они относятся к более узкому понятию – искусство. Меня всегда обижала мысль, что слово искусство происходит от слова искусственный.

– Как же так?, задавал я себе вопрос, – то, что я чувствую после книг, спектаклей, фильмов, концертов очень даже натурально. Мой организм физически и химически реагирует на произведения искусства. Перехватывает дыхание, зажимаются мышцы, меняется настроение – ведь это все натурально!

А ответ пришел из вопроса: «для чего человеку (не людям в целом, а именно каждому) искусство?». Дело в том, что умнее и мудрее мы становимся только благодаря накоплению опыта. Он может быть теоретическим или практическим это уже не важно. Пережив этот опыт, осознав его, мы меняемся, причем всегда в лучшую сторону. Например, кто-то совершил поступок, за который в дальнейшем стало стыдно, осознал и больше так никогда не поступит. Более того, ещё других убережёт так поступать. А если совершенно что-то хорошее, получил одобрение от мира, мол, молодец, так держать – так поступать и станет и других научит.

Но, вот незадача, жизнь коротка! Всего опыта не наберёшься! Вот тут и помогает искусство. Этот искусственно созданный опыт в виде ситуаций, переживаний и осознаний гораздо быстрее нас воспитывает. А наша задача, людей искусства, творцов опыта – как можно точнее создать эти ситуации, подобрать слова или ноты для полноты переживания. Так и вспомнишь ненароком крылатую фразу: «Жизнь коротка, искусство вечно!». Конечно, оно делает вечными человеческие цивилизации, так же как и позволяет каждому жить более полной жизнью, чем позволила природа.

Совсем недавно мне пришла в голову мысль и по поводу «Культуры». Я вывел для себя формулу культуры. Культуру я мог бы охарактеризовать, как уровень нормы. Кто-то привык всегда быть чистым и опрятным, кто-то нет. Один привык, что на улице постоянно везде валяется мусор, другой же несёт свой мусор (а иногда и чужой) до урны. И так во всём: в одежде, в разговоре, в жилище, во взаимоотношениях – во всём, что нас окружает. Вот и получилась формула: Культура – это искусство жить.

Глава 2. Музыкальное творчество

Давайте, для начала разберёмся, что такое творчество. Само слово «творчество» происходит от глагола «творить». Но очень много «творений» собираются воедино в этом слове. В голове сразу рождается ряд вопросов. Кто творит? – композитор, исполнитель, слушатель. На всех влияют множество факторов. Начиная от пережитых осознанных и неосознанных жизненных моментов, от пребывания в утробе матери до момента творчества. Представляете какой сплав? Это же никакой математике не подвластно сосчитать, сколько факторов повлияло на то творение, которое мы слышим в данный момент!

Будучи учеником музыкальной школы, я часто слышал от своей первой учительницы, Маргариты Михайловны Дворкиной, наставления перед выступлением: «думай об образе, ни о чём другом не думай!». Дело в том, что пока я не научился правильно учить текст, я постоянно ошибался. И спасала меня только полная концентрация на образе. Надо ещё пояснить, что образ в моём представлении никогда не был статичным. Это было, как фильм или мультфильм, совпадающий по хронометражу с исполняемым произведением. Даже если в музыке слышится статика, как во многих произведениях И. С. Баха, у меня в голове это были мысли, произносимые с определённым выражением, наложенные на кадры, например, «Соляриса» Тарковского. Пусть это будет океан или облака, дорога или идущие часы, но образ должен двигаться, он должен жить. Временная составляющая образа всегда определялась временем исполнения.

Но в какой-то момент, хорошенько пораспрашивав слушавших меня людей, я понял, что мой образ не совпадает с образами, рождёнными у слушателей. Совпадали только состояния и эмоции. Всё дело оказалось в том, что схожие эмоции люди получают при разных обстоятельствах. Потому и образы рождаются разными.

Самое страшное, и это стало мне понятно уже в музыкальной школе, если у слушателя не родился образ, если он не почувствовал эмоцию – ты просто зря потратил его время! Творчества не получилось.

Вы слышали что-нибудь о квантовой механике? Это чрезвычайно занимательная наука, которая опровергла уже, кажется, всё, что было доказано до неё. И, что самое интересное, она намного ближе к нашему привычному миру. Когда Альберт Эйнштейн выводил теорию относительности, он чувствовал, что на правильном пути. Но квантовая физика подошла к необъяснимому настолько близко, что теперь кажется, что наука вот-вот разгадает тайну бытия. Но вместо отгадки открывается такая множественность и непредсказуемость, что диву даёшься тому, насколько наш мир не подчиняется никаким законам!

Кажется, я немного отвлёкся. Я хотел рассказать вам об эксперименте с пушкой, стреляющей электронами. Как я это понимаю, нечто, похожее на рентген. Мишень – фотопластина. Между пушкой и мишенью помещают преграду с двумя вертикальными прорезями. Казалось бы, каждый догадается, какой будет рисунок на фото. Две прямые вертикальные линии. Вы ведь это сейчас представили? Но нет! На фото отображается диковинный узор из множества вертикальных линий, разной силой засвеченности. Фокус? Чудо? Нет, фокус впереди! Как только учёные решили понаблюдать при помощи специальных камер за движением электронов, случилось то, чего никто не мог предвидеть. Электроны нарисовали тот самый ожидаемый узор с двумя вертикальными линиями! Ну не хотят они баловаться, когда за ними наблюдают. Этот эффект называли «эффектом наблюдателя». Наличие наблюдателя предопределяет исход эксперимента.

Вывод напрашивается один. Мы сами делаем реальность такой, какой её представляем! И вот вам – творчество!

Вернёмся к музыке. Композитор имел один образ, исполнитель другой, а каждый слушать третий! Я-то в детстве думал, что нужно так донести до слушателя образ, чтобы он поймал

его, уловил! А это оказалось не нужно и, даже, невозможно. Главное, что я понял тогда: для того, чтобы у слушателя сложился образ и эмоциональный отклик на этот образ, у исполнителя обязан присутствовать свой образ и своё отношение к нему!

А знаете, почему так ценится в творчестве эмоциональный отклик? Мы уже говорили в первой главе (точнее в докладе), что наш мозг запоминает только те моменты жизни, на которые был эмоциональный отклик. Когда что-то произошло, получилось или не получилось, пришла идея и т. д. Только моменты эмоционального отклика. Наш мозг запоминает эмоции лучше всего остального. Эмоции наркотик для мозга. Знаете, как быстрее выучить наизусть стихотворение или прозу? Учите эмоционально! Проживайте каждое слово.

Вот потому, что эмоции больше всего любит наш мозг, мы и ходим на концерты, в театры, в музеи и кинотеатры. Чаще всего жизнь не преподносит нам столько эмоций, сколько сконцентрировано в одном произведении искусства. Вот почему человечество до сих пор занимается творчеством, казалось бы, самым невыгодным и не необходимым занятием для обеспечения жизнедеятельности человека.

А теперь представьте какое количество эмоций получает не зритель или слушатель, а сам исполнитель! Когда учёные посмотрели, что делается в мозгу музыканта во время исполнения музыки, они мягко сказать удивились. Во-первых оба полушария мозга начинают активно взаимодействовать друг с другом. Во-вторых, выбрасывается такое количество гормона счастья, что уму не постижимо!

Для меня, как для педагога до сих пор остаётся загадкой, как это всё объяснить ребёнку. Ведь чтобы эти процессы заработали, язык музыки должен стать для человека родным. В своей работе я заметил одну интересную особенность. Дело в том, что я преподаю фортепиано не только пианистам, но и хореографам. И вот, оказалось, что хореографы гораздо быстрее начинают понимать язык музыки. Они гораздо раньше становятся эмоционально открытыми ему. Разгадка этого феномена оказалась очень простой. Всё дело в том, что маленькие пианисты в большинстве своём никогда не слышали Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского. Ну не принято в наше время у родителей, чтобы ребёнок с младенчества купался в классике. А хореографы приходят учиться гораздо раньше, в три-четыре года. И пока они учат свои «па» что они слышат? То, что играет концертмейстер – Бетховена, Шопена, Чайковского, Штрауса. То есть полный набор взрослого эмоционального музыкального языка!

Кажется, я уже заскочил вперёд. Поэтому, предлагаю ещё раз пробежаться по основным тезисам относительно творчества.

- Творец не одинок. Творчеством занимаются все: композиторы, писатели, поэты, художники и скульпторы, хореографы, актёры, исполнители, режиссёры и все зрители и слушатели, которые с удовольствием воспринимают, созданные произведения искусства.

- Образ и эмоциональный отклик должен присутствовать на всех уровнях творчества и не обязательно должен совпадать у всех участников творческого процесса.

- Эмоции – главная пища для нашего ума, от них же зависит ощущение счастья. Чем раньше родители приучают своих детей эмоционально воспринимать искусство, тем более счастливым и гармоничным может вырасти ребёнок.

Глава 3. Музыкальный язык

Да, да, я не ошибся. Я не имел в виду музыкальную грамоту. Именно «музыкальный язык». Не так давно ко мне пришла эта мысль. Всё началось с размышлений о желании слушать академическую музыку. Согласитесь, есть не великий процент людей, придя домой после работы, включают симфонию Малера, чтобы отдохнуть после тяжёлого рабочего дня. А каков процент людей, с завидным постоянством посещающих концерты местных филармоний? А почему нет желания у остальных? Вы когда-нибудь задумывались над этим?

Казалось бы, мы всё уже обговорили: эмоциональный отклик, гормоны счастья... Но почему этого не хочется всем? Если бы я был менеджером филармонии или российским Соулом Юроком, я бы задумался. Но ко мне этот вопрос пришёл в музыкальной школе. Задаёшь ребёнку вопрос: «это светлая, радостная музыка или грустная, печальная?», конечно же, намекая на мажор и минор. А ученик не слышит даже этого. Почему?

Сколько шуток и анекдотов ходит про мужчин в оперном театре? Большинство людей не могут слышать академическую музыку более пяти – десяти минут. Становится скучно, потом не покидает мысль, что это только начало первого акта или первое отделение. Далее раздражение, злость, ненависть к рядом сидящим, вздыхающим от восхищения и явно находящимся в своей тарелке соседям. И вот мы приходим к «хочешь в филармонию – иди одна или с подружкой». Или «включи что-нибудь нормальное!». Или к классическому, знакомому каждому пианисту «а Мурку слабо?».

Представьте себе ситуацию. Вас позвали на выступление превосходного лектора или юмориста. Билет на его выступление достать почти невозможно, да и приехал он первый и, возможно, единственный раз в ваш город. Вы с предвкушением ждали дня выступления, дождались, надели лучший костюм или платье, приехали пораньше, нашли своё место, даже, возможно, взяли с собой бинокль (фотоаппарат). Естественно осмотрели всех рядом сидящих и порадовались за себя, мол, я тоже не лыком шит. Свет гаснет, фанфары, прожектора и вот уже выступающий с радостной улыбкой встречает вас под ваши аплодисменты. Гул затихает. Столь долгожданный оратор открывает рот и...

Оказалось, что выступает он на незнакомом для вас языке. Переводчика не будет. Вас просто об этом не предупредили. И все рядом сидящие, по крайней мере вам так кажется, прекрасно понимают каждое слово. Понимаете, к чему я веду? Тоже самое и с академической музыкой. Музыка – это язык, который вы или знаете, или нет. И если вы его знаете, вы поймёте образ и получите эмоциональный отклик. По-крайней мере у вас есть на это все шансы. А вот если данный язык вам не знаком, шансов получить наслаждение, как у деревенской девушки, уверенной, что французы великолепные любовники, а французский язык – язык любви.

Если говорить упрощённо, то ноты – это буквы языка музыки. Интервалы (расстояния между нотами) – слоги или короткие слова. И так далее. А теперь отнеситесь к музыке, как к любому другому незнакомому для вас языку. Что вы можете сделать, чтобы начать понимать его? Только признать, что вы ничего не понимаете и начать его учить. И, как и в любом другом языке, больше слушать как звучит язык от носителей этого языка.

Как говорится, лиха беда – начало. И начнём мы рассматривать язык музыки от общего к частному. Есть общие смысловые правила языка. Кстати, слушателям совсем не обязательно изучать интервалы, названия аккордов и так далее. Думаю, далеко не каждый русский помнит из школьного материала все правила и определения русского языка. Но это не мешает ему понимать русскую речь. Так же и в музыке. Сначала мы воспринимаем как дети. Мы слушаем, слушаем и постепенно в нашем мозгу создаются чёткие связи между элементами музыкального языка и эмоциональным откликом на него. И так со временем мы начинаем понимать о чём тот или иной отрывок.

Открывая для себя тайны языка музыки, мы становимся подобными одержимым учёным, которые прикоснулись к тайне мироздания и стараются постичь всё больше и больше. Тем временем, нас не покидает чувство, что мы всё так же стоим у открытых ворот этого дивного мира.

У языка музыки есть свои диалекты. Не даром ведь композиторы отдают исполнять определённый мотив или мелодию тому или иному инструменту. Конечно, каждый инструмент имеет свой индивидуальный тембр, свою окраску.

Но давайте уже вернёмся к моему любимому инструменту – роялю. Буквально каких-то пятьдесят лет назад и ранее, у многих пианистов была своя индивидуальная и узнаваемая манера высказывания. Многие по звуку, характеру исполнения могли узнать Эмиля Гилельса, Владимира Горовица, Святослава Рихтера и многих других. В языке музыки – это можно сравнить с индивидуальной особенностью рассказчика. К великому сожалению, те времена ушли. Искусство работы над звуком теряется. В наше время пианисты играют довольно одинаковым звуком. Играют правильно, хорошо, но одинаково... Нам же остаётся не только надеяться, что ситуация изменится сама, но изменять её самим.

Глава 4. Преподавание

В первую очередь себе!

Когда я начал преподавать, я был уверен, что педагог обязан уметь всё, чему учит своего ученика. Надо сказать, что с каждым годом преподавания уверенность в этом только растёт, как бы не старались меня переубедить многочисленные коллеги, думающие иначе. Вы можете и сами поискать примеры, когда педагог учит ученика тому, чем сам не владеет. Я найти не смог. По-моему, только в нашей профессии многие считают такое нормальным.

Для примера можете пройти не по теоретическим дисциплинам, а по дисциплинам практическим (всё-таки игра на музыкальном инструменте предполагает больше, нежели теоретические знания).

Пример первый: вождение автомобиля. Представьте, что в автошколе, на уроке вождения рядом с вами сидит инструктор, который только что прочёл параграф из учебника «как тронуться на автомобиле с механической коробкой передач» и начинает вам этот параграф пересказывать. А сам никогда не садился за руль.

Пример второй: хирургия. Вы сможете предоставить себе преподавателя по хирургии, который никогда не брал в руки скальпель? А как вам мысль попасть на хирургический стол к его ученику? Не дай Бог, конечно, кому-либо попадать на хирургический стол.

Пример третий: плавание. Приходите вы в бассейн, а ваш тренер с рождения боится воду. Нет, он очень хорошо знает механику плавания, все стили плавания и даже анатомию, но сам никогда не пробовал плавать.

Почему-то я уверен, что все эти примеры вызвали у вас, как минимум, улыбку. И почему же и родители будущих музыкантов, и руководство школ, а иногда и училищ так уверены, что это не особо важно. Я ещё смогу понять родителя, если ему просто неудобно задать вопрос о практике будущему преподавателю своего ребёнка. Но понять руководителя, нанимающего на работу такого педагога, я понимать категорически отказываюсь! Поэтому я обеими руками за то, чтобы педагоги выступали на концертах. Пусть внутришкольных, пусть со школьной программой, пусть в качестве концертмейстера, но обязательно выступать! Бывало, мне признавались бывалые педагоги, что по 15—20 лет не садились сами за инструмент. Простите, я пойму, даже если у вас боязнь сцены. Но не садиться дома за инструмент означает, что у вас нет потребности в музыке! Как же вы приучаете ребёнка наслаждаться музицированием, если сами этого наслаждения не испытываете?

Поэтому, я настоятельно советую и родителям обучающихся и самим обучающимся и тем более работодателям задумываться над этим вопросом в первую очередь! Вы собираетесь потратить немало лет своей жизни, чтобы посвятить их обучению игры на инструменте! Это ваши годы, они уже никогда не вернутся. Нельзя относиться к ним настолько беспечно!

Ещё одним неотъемлемым качеством хорошего педагога, я считаю, постоянное самообразование. Мне гораздо больше импонируют люди, которые признают, что в жизни так много интересного, чего они не знают. Если мы вспомним мысль о том, что творчество – это совокупность пережитых жизненных опытов, то станет понятно, что творчество человека, постоянно развивающегося гораздо многограннее и интереснее, нежели человека, относящегося к жизни, как к полностью понятной, абсолютно обусловленной структуре.

О жизни в целом, об обществе, о людях, как и об искусстве невозможно не размышлять. Все эти темы находятся в постоянном движении. И поэтому, невозможно быть творческой личностью, но при этом остаться чуждым к этим изменениям. Мне странно слышать от людей фразы вроде: «что я там нового могу услышать?» или «ну чего я там не видел?». Особенно

если эти фразы по поводу концерта, мастер-класса, форума, конференции и так далее. Даже если ты слышал этого человека год назад. За год он уже изменился. Это уже не тот человек, которого ты слышал! За год он приобрёл новый опыт!

Когда-то в молодости, я был полностью уверен, что перечитывать книги скучно и неинтересно. Прочитав же книгу повторно года через три, а потом ещё года через три я чувствовал себя так, как будто прочёл новую книгу! Хотя, я же понимал, что в книге не изменилась ни одна буква. Изменился я сам! Не я прочёл новую книгу, а старую книгу прочёл новый я!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.