

МАСТЕР-КЛАСС В ИСТОРИИ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

MASTER CLASS IN THE HISTORY OF PIANO PERFORMING ART

Е. С. Мороз,

магистрант фортепианного и композиторско-музыковедческого факультета БГАМ;

В. Н. Сахарова,

кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства БГАМ

E. Moroz,

Master Student, Piano and Composing-Musical Faculty, BSAM;

V. Sakharova,

PhD in Art Studies, Associate Professor of the Department of Musical Pedagogy, History and Theory of Performing Arts, BSAM

Поступила в редакцию 15.04.21.

Received on 15.04.21.

В статье рассматривается мастер-класс как форма организации музыкально-образовательного процесса, приводится характеристика его существенных компонентов, заложенных Ф. Листом: открытый характер проведения, создание атмосферы состязательности, наличие дискуссии, доступность посещения и др. Обосновывается значение мастер-класса для формирования личности музыканта: стимулирование развития ее духовно-творческого потенциала, мотивационной сферы, самостоятельности, воспитание профессионально-психологических качеств, необходимых как для концертного исполнителя, так и для педагога, проводящего мастер-классы. Выявлены тенденции в развитии мастер-класса в музыкальном искусстве XX–XXI вв.: расширение области применения мастер-класса, широкое обращение к данной форме сотворчества выдающимися педагогами-исполнителями, работа с учащимися различных возрастов и уровня подготовленности, возникновение просветительских мастер-классов, онлайн-форм.

Ключевые слова: мастер-класс, сотворчество, педагогика, исполнительство, личностная природа, театральность, интерпретация, звукозапись, преемственность.

The article considers master class as a form of organization of musical-educational process, gives characteristic of its essential components based by F. Liszt: open character of conducting, creating the atmosphere of competition, presence of discussion, availability of attendance, etc. It substantiates the meaning of master class for forming the personality of a musician: stimulating development of their spiritual-creative potential, motivation sphere, independence, educating the professional-psychological qualities which are necessary both for concert performer and for the teacher conducting the master classes. It reveals the tendencies in development of master class in musical art of the 20th–21st centuries: broadening the sphere of application of master class, wide usage of the given form of co-creativity by outstanding teachers-performers, working with students of different ages and levels of skills, appearance of educational master classes, online forms.

Keywords: master class, co-creativity, pedagogy, performing, personal nature, theatricality, interpretation, sound recording, succession.

Введение. Известно, что современный мир «отягощен» информацией. В нем имеет место массовое клиповое (визуально-ориентированное) мышление, все чаще подчеркивается разобщенность общества, дистанцированность педагогов и обучающихся, художников и публики, искусства и социума. В профессиональных кругах преобладает дискурс об искусстве: так, о музыке мы говорим больше, чем слушаем ее.

Не секрет, что методика, способы и принципы изложения учебного материала для современных учащихся требуют пересмотра, особенно – в сфере искусства. Долгое время в педагогике считалось, что передача информации о том или ином явлении является первичной целью образования. В наш информационный век это мнение уже не так бесспорно. С другой стороны, дети часто уходят из музыки, так как убеждены (чаще на уровне домыслов и слухов), что заниматься ею сложно, неинтересно, а родители не видят перспектив и престижности такого обучения. Разумеется, спектр проблем куда шире и выходит за рамки одной педагогики. *Цель* данной работы – на примере мастер-класса как феномена совре-

менного музыкального образования показать, как можно взрастить у обучающегося любовь к музыке, как самому педагогу не «очерстветь» в подчас нелегкой реальности, и как сделать невозможным жизнь общества без приобщения к искусству.

Актуальность исследования обусловлена большой популярностью мастер-класса в современной педагогической и исполнительской практике: он широко представлен по содержанию, функциям, форме проведения, целевой аудитории, методам работы [1]. Однако мастер-класс как феномен музыкально-исполнительского искусства не обосновывался в научных трудах исследователей музыкальной педагогики.

Определенное внимание заслуживают методические рекомендации, изданные в ГУО «Академия последипломного образования» И. В. Богачевой и И. В. Федоровым, где мастер-класс представлен как «форма повышения профессионального мастерства педагогов» в немзыкальных отраслях образования [2]. Различные определения педагогического мастер-класса приведены в пособии для педагога «Педагогический опыт:

обобщение и формы представления» Н. И. Запрудского [3].

Основная часть. Методика преподавания софистов и принципы древнегреческого ораторского искусства послужили основой для создания мастер-классов: софист демонстрировал свое мастерство в присутствии публики и детально прорабатывал выступления учеников.

Первые в истории мастер-классы, приближенные к современной форме, начал организовывать Ф. Лист в 1850-х гг., с 1869 г. в Веймаре они приобрели всемирную известность. О методике преподавания Ф. Листа, некоторых аспектах его характера, об именах присутствующих музыкантов, репертуаре свидетельствуют записи его воспитанников – Э. Фей, К. Лакмунда и А. Гёллериха [4]. Исходя из них, *сущностными компонентами* мастер-класса Ф. Листа выступают:

- систематичность проведения мастер-класса;
- открытый международный характер;
- доступность посещения занятий;
- педагогический артистизм и сила убеждения;
- создание творческой атмосферы состязательности как аспекта воспитания концертного исполнителя;
- стратегия расширения репертуара за счет обращения к высокохудожественным произведениям;
- работа со сложившимися исполнителями-виртуозами;
- возможность повторных занятий с целью установления прогресса исполнителя;
- следование звуковому «предслышанию», образу, идее, а не анатомо-физиологическому подходу в исполнительстве;
- участие присутствующей публики в дискуссии, где каждый может предстать в роли педагога и сотворца.

В России родоначальниками мастер-класса можно считать Н. Зверева и его последователя А. Зилоти. В Московской консерватории Н. Зверев возглавлял класс «педагогических упражнений», в котором студенты первых курсов перенимали опыт у старшекурсников. В 1870 г. он основал частный пансион, где его воспитанники могли встретиться с выдающимися деятелями культуры: так, среди гостей были П. Чайковский, А. Рубинштейн, С. Танеев и др. А. Зилоти также считал педагогику верным спутником и логическим последователем исполнительства. Он сопровождал показ произведения словесными разъяснениями, направленными на «будоражение» мысли, особое внимание уделяя проработке музыкально-выразительных средств исполнения – интонирования, фрази-

ровки, педализации. Продолжением традиций Н. Зверева стали встречи американских воспитанников А. Зилоти с признанными музыкантами: И. Гофманом, И. Падеревским, Л. Годовским, И. Стравинским, С. Рахманиновым и др.

Таким образом, со второй половины XIX в. мастер-класс становится неотъемлемой формой творческой коммуникации в системе профессионального исполнительства и особым явлением в мировой культуре.

В развитии мастер-класса в исполнительском искусстве XX–XXI вв. можно выделить *следующие тенденции*:

- расширение области применения мастер-класса, который представлен всеми музыкальными специальностями, а также внедрен в различные профессиональные сферы, выходящие за пределы творческих практик;
- организация мастер-классов учреждениями образования и концертными залами (к примеру, Санкт-Петербургским домом музыки, Национальным концертным залом Дублина, филармониями);
- обращение к данной форме сотворчества практически каждым выдающимся педагогом-исполнителем (показателен пример крупнейшего пианиста XX в., отказавшегося от педагогической деятельности – С. Рихтера, который, тем не менее, проводил концертные мастер-классы с А. Гавриловым);
- работа с исполнителями различных возрастов и уровня подготовленности (Ланг Ланг, П. Нерсесьян, Д. Башкиров, К. Цимерман, А. Шифф);
- возникновение просветительской формы мастер-класса, не предполагающей наличие обучаемого за инструментом (А. Скваронский, В. Горностаева, Н. Перельман, Д. Баренбойм, М. Казиник, И. Соколов);
- расширение аудитории посредством теле-трансляций/онлайн-форм;
- адресованность не только обучающимся исполнителям, но и педагогам-коллегам;
- создание мастер-курсов (серий мастер-классов), которые обеспечивают систематические занятия мастера-педагога с обучающимся.

Для «настройки» аудитории к «общению» с музыкой ведущий-педагог задействует *следующие методы*:

- активизация ассоциативного мышления в противовес клиповому, обрывочному способу подачи информации, вырванной из контекста, нередко с искаженными смыслами и беспочвенными оценками. Здесь сделаем оговорку: само по себе ассоциативное мышление не гарантирует защи-

ценности от манипуляций извне, а часто служит главным проводником такого воздействия на человека, но именно такой тип мышления стимулирует рост творческого потенциала. Это особенно справедливо для обычного слушателя, где ассоциативное мышление работает в интенсивном режиме;

- использование парадокса как приема «захвата» внимания аудитории. Так, известный лектор-музыковед современности – М. Казиник, убежден, что любое занятие следует начинать с парадокса¹, благодаря которому кардинально перестраивается мышление учащихся, активизируется внимание и память;
- обращение к поэтическому слову, поскольку поэзия находится на полпути между вербальностью повседневной речи и полной невербальностью музыки.

При всем многообразии, гибкости и вариативности проведения мастер-классов неизменным остается их *личностная природа* – главную роль в мастер-классе исполняет педагог. Педагог выступает также сценаристом, режиссером и экспериментатором, поскольку каждое занятие является своего рода представлением, театральным действием и, вместе с тем, премьерой.

Наличие сцены, видеозаписи, онлайн-трансляции предполагает работу ведущего-мастера «на публику». Как в исполнительстве, так и в педагогике возникают элементы театральности и нередко – зрелищности²: «игра» лица и рук становятся средством пространственной «лепки» как музыкального образа, так и образа самого артиста.

¹ «Представьте: дети пришли на урок, готовы слушать скучного математика или химика. Как вдруг учитель говорит: однажды известный химик шел по улице и неожиданно исчез. И тут из-под земли послышались звуки флейты. Все удивились: что это? Оказывается, этот известный химик упал в канализационный люк, который к счастью, был неглубоким. Первое, что он сделал, это проверил свою флейту, ведь он был еще и известным музыкантом. И это был Александр Бородин – гениальный химик и музыкант» [5].

² Как известно, исполнительские движения распределяются на две группы: первые ориентированы на звукоизвлечение – «игровые», «целесообразные», во второй группе – смыслопоясняющие (у С. Фейнберга – «наглядно выразительные» и «субъективно настраивающие»). Сегодня ряд исполнителей привносят в концертную практику элементы внешней театральности как особой демонстративности, нарочитой выразительности, эпатажности: к примеру, пианисты Ланг Ланг, Д. Мацуев, Ф. Сай, Х. Уехар, скрипач А. Рьё, дирижеры Дж. Олифинович, Т. Курентзис и др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мороз, Е. С. К вопросу типологии мастер-классов в фортепианном исполнительском искусстве / Е. С. Мороз, В. Н. Сахарова // Вести Института современных знаний, 2021. – № 1. – С. 42–46.
2. Богачева, И. В. Мастер-класс как форма повышения профессионального мастерства педагогов. Методические

Стоит отметить, что со времени Ф. Листа развитие звукозаписи не отменило (но подчеркнуло) роль «живого» выступления в музыкальном искусстве. С эпохи романтизма и по сегодняшний день мастер-класс – это дополнительная возможность, как для публичного выступления обучающегося, так и для непосредственного знакомства широкой аудитории с интерпретациями ведущих мастеров педагогического и исполнительского искусства.

Кроме этого, мастер-класс, как открытая форма проведения занятия, является экстремальным условием, формирующим у педагога и исполнителя одни из главных психологических качеств, особенно необходимых для концертной деятельности – волевою выдержку, устойчивость мышления, устойчивость ко внешним шумовым и другим раздражителям, умение сохранять оптимальное эмоциональное состояние, саморегуляцию, сценическое внимание.

Заключение. Исходя из вышесказанного, мастер-класс – это исторически сложившаяся многоуровневая система обучения, основополагающими компонентами которой является наличие ведущего мастера-педагога, исполнителей и публики. Цель мастер-класса – не только продемонстрировать авторскую методику или повысить уровень профессиональных компетенций присутствующих исполнителей и педагогов, но создать условие для «живого», открытого, творческого общения – сплотить в сотворчестве. Успешность проведения мастер-класса напрямую зависит от личностно-профессиональных качеств ведущего-педагога, который должен уметь «заразить» глубоким отношением к искусству, которому публика может и должна поверить.

Мастер-класс расширяет кругозор, углубляет слушательский опыт, знакомит с общемировыми тенденциями, а также демонстрирует *результат кропотливой работы* учащегося и педагога, проведенной в рамках основных учебных занятий. Мастер-класс транслирует традиции «школы» и осуществляет принцип преемственности.

Необходимо добавить, что в процессе проведения мастер-класса не ставится цель – сделать искусство понятным для каждого или популяризировать какой-либо его вид, но помочь человеку ощутить внутреннюю потребность в нем, ощутить непрекращающуюся жажду искусства.

REFERENCES

1. Moroz, E. S. K voprosu tipologii master-klassov v fortepianom ispolnitel'skom iskusstve / E. S. Moroz, V. N. Saharova // Vesti Instituta sovremennyh znaniy, 2021. – № 1. – S. 42–46.
2. Bogacheva, I. V. Master-klass kak forma povysheniya professional'nogo masterstva pedagogov. Metodicheskie reko-

- рекомендации [Электронный ресурс]. / И. В. Богачева, И. В. Федоров. – Режим доступа : <http://www.academy.edu.by/files/Master%20klas.pdf>. – Дата доступа : 05.04.2021.
3. Запрудский, Н. И. Педагогический опыт : обобщение и формы представления : Пособие для учителя / Н. И. Запрудский. – Минск. : Сэр-Вит, 2014. – 256 с.
  4. The Piano Master Classes of Franz Liszt, 1884–1886 : Diary Notes of August Göllerich / ed. by W. Jerger ; transl. and enl. by R. L. Zimdars. – Bloomington : Indiana University Press, 1996. – 224 p.
  5. Кисельова, К. Михаил Казиник : Учитель должен шутить каждые 10 минут [Электронный ресурс] / К. Кисельова // Освіторія Медіа. – Режим доступа : <https://osvitoria.media/ru/opinions/myhajlo-kazinik-uchitel-maye-zhartuvaty-kozhni-10-hvylyn-2/>. – Дата доступа : 08.04.2021.
3. *Zaprudskij, N. I.* Pedagogicheskij opyt : obobshchenie i formy predstavleniya : Posobie dlya uchitelya / N. I. Zaprudskij. – Minsk. : Ser-Vit, 2014. – 256 s.
  4. The Piano Master Classes of Franz Liszt, 1884-1886 : Diary Notes of August Göllerich / ed. by W. Jerger ; transl. and enl. by R. L. Zimdars. – Bloomington : Indiana University Press, 1996. – 224 p.
  5. *Kisel'ova, K. Mihail Kazinik* : Uchitel' dolzhen shutit' kazhdye 10 minut [Elektronnyj resurs] / K. Kisel'ova // Osvitoriya Media. – Rezhim dostupa : <https://osvitoria.media/ru/opinions/myhajlo-kazinik-uchitel-maye-zhartuvaty-kozhni-10-hvylyn-2/>. – Data dostupa : 08.04.2021.