

Пухляк М. Е.

соискатель, ст. преподаватель кафедры специального фортепиано, Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

МАСТЕР-КЛАССЫ МУЗЫКАНТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Аннотация. В статье рассматриваются мастер-классы как одна из форм исполнительской деятельности современного музыканта, приведена их основная типология.

Ключевые слова: мастер-класс, музыкальная исполнительская деятельность, открытый урок.

Анотація. Пухляк М. Є. Майстер-класи музикантів-виконавців в сучасному культурному просторі. В статті розглядаються майстер-класи як одна з форм виконавської діяльності сучасного музиканта, наведена їх основна типологія.

Ключові слова: майстер-клас, музична виконавська діяльність, відкритий урок.

Annotation. Pukhlianko M. Master-classes of musicians-performers at the modern cultural space. In article master-classes as one of forms of performing activity of the modern musician are considered, their main typology is given.

Key words: master-class, musical performing activity, open lesson.

Постановка проблемы. Процессы евроинтеграции, к которым постепенно присоединяется и Украина, предполагают условия создания единого культурного пространства. В этой связи, учитывая особенности музыкального образования, следует обозначить основные формы функционирования исполнителя в контексте объединения мировых творческих процессов.

Анализ исследований и публикаций, посвященных раскрытию данной проблематики, выявил ее ограниченную разработанность. Современным формам исполнительской деятельности, в том числе и мастер-классам, отдельное внимание уделяется в работах Г. Алинк (G. Alink) [7], В. Горностаевой [1], Л. Наумова [3], Т. Рощиной [5], [6]. Это обстоятельство обусловило **актуальность** данного исследования.

Целью работы стало изучение функционирования современного музыканта в широко развитой системе мастер-классов. Одной из **задач** является выявление типологии, включающей определяющие виды: – мастер-классы с превалирующей обучающей направленностью; – мастер-классы, синтезирующие несколько направлений.

Объект исследования: специфика мастер-класса в контексте обучающей функции и концертной деятельности молодого современного исполнителя.

Предмет исследования: особенности педагогической деятельности «музыканта-мастера»; классификация методических направлений в системе мастер-класса.

Результаты исследования.

1. Разновидности мастер-классов: курсы высшего исполнительского мастерства, летние академии, семинары как часть фестивалей.

Чрезвычайно распространенное явление современного музыкального мирового пространства – мастер-классы – существует как форма исполнительской деятельности студентов и педагогов уже много лет. Однако именно во второй половине XX столетия она получила масштабное развитие. «Мастер-класс – урок, даваемый мастером – экспертом в данном виде искусства, науки или ремесла; наиболее типично – в музыке, поэзии, живописи, актерском мастерстве, балете, танцах, шахматах; отличие от обычного класса заключается в методике: мастер-класс дает возможность учиться, наблюдая, как мастер обучает других; обычно проводится признанным мастером, имеющим значительные достижения, собственные труды, последователей, школу и т. п.; сегодня – один из основных способов быстрого освоения новых технологий и повышения профессионального мастерства; в последнее время стало популярным проведение мастер-классов не только «звездами» искусства и спорта, но и мастерами бизнеса и многих других «не звездных» профессий: педагогика, медицина, кулинария, косметика, мода и т. д.» [11]. Хотелось бы обратить внимание на значения этого словосочетания в некоторых языках: английский – *masterclass*; немецкий – *Meister, Werkmeister, Kenner*; французский – *contremaître, maître*; итальянский – *artigiano, maestro, artista*; испанский – *contra maestre, maestro*; русский – мастер-класс, авторская мастерская.

Заметим, что в испанском и французском языках мастер-класс предполагает противоположность мастеру, либо, буквально, «напротив мастера», то есть означает обучение ремеслу мастера тет-а-тет. Также мастер-класс можно перевести как «мастерский урок» или «урок мастера» [11].

Надійшла до редакції 22.12.2012

«В современных условиях педагог-мастер – это педагог, обладающий исследовательскими навыками и умениями, знающий особенности экспериментальной работы, умеющий анализировать инновационные педагогические технологии, отбирать содержание и применять на практике, умение прогнозировать итоги своей деятельности, разрабатывать методические рекомендации» [8].

На сегодняшний день это одна из самых продуктивных форм обучения и получения новых знаний. Мастер-классы предоставляют возможность в краткие сроки познакомиться с новыми методиками, иными исполнительскими и педагогическими школами.

«Мастер-класс отличается от семинара тем, что, во время мастер-класса ведущий специалист рассказывает и, что еще более важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод. Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. Часто на мастер-классе предоставляется возможность попрактиковаться под контролем преподавателя. Мастер-класс — это двусторонний процесс, с непрерывным контактом «преподаватель-слушатель» [10]. Уточним, что в музыкальном искусстве чаще мастер-класс является трехсторонним процессом, охватывающим преподавателя, исполнителя и слушателя, присутствующего в аудитории.

Данная форма успешно синтезирует обучающий и исполнительский процессы. Именно совмещение этих двух видов музыкальной деятельности стали, на сегодняшний день, конечной целью мастер-классов. Обучающий момент выражается в принципе подобной творческой формы – это есть процесс урока, занятия педагога со студентом. Именно обучающая идея лежала в основе системы мастер-классов. У истоков стояли великие музыканты и педагоги, которые стремились передать свое искусство как можно большему количеству людей. Индивидуальный принцип, по которому проходят занятия у исполнителей, был глобализован – в классы допустили свободных слушателей, которые наблюдали за ходом урока, тем самым, превращаясь в «пассивных» учеников. Данное «превращение» привело к возникновению исполнительского фактора в системе мастер-классов. Присутствие в классе публики оказывает психологическое влияние, как на самого исполнителя, так и на педагога. «Обычно ученик исполняет произведение, а мастер объясняет ему, как именно нужно играть это произведение, комментирует и демонстрирует сам определенные места и объясняет наиболее типичные ошибки. Затем ученик играет это же произведение с учетом объяснений мастера и может делать это несколько раз по его просьбе, чтобы отточить технику. Многие выдающиеся исполнители проводили мастер-классы, включая Ференца Листа, Иегуди Менухина, Исаака Стерна и Владимира Горовица и др. Часто на гастролях они давали свой мастер-класс за день до выступления, либо в тот же день, в том городе, где выступали. Мастер-класс до концерта полезен и для самого артиста: он стимулирует его артистические способности и позволяет охватить все большую аудиторию.

Многие целеустремленные исполнители классической музыки и их учителя считают мастер-классы одним из наиболее эффективных методов развития мастера наряду с конкурсами, экзаменами и регулярной практикой» [11].

Широко распространенная во всем мире система мастер-классов, может быть подвергнута определенной типологии.

1.1. *Мастер-классы преимущественно обучающей направленности.*

В основном, такой тип можно наблюдать в мастер-классах, среди педагогического состава которых присутствуют педагоги «русской» школы. Такие корифеи педагогического искусства как Владимир Владимирович Нильсен, Генрих Густавович Нейгауз, Вера Васильевна Горностаева – заложили фундамент известной во всем мире отечественной школы. Системы преподавания «наших» педагогов и зарубежных, в большинстве случаев, имеет несколько разнящиеся векторы развития. «Славянская» педагогика ставит в центр исполнительский фактор, западная же, чаще, – теоретический. В некоторой степени, возможно, это обусловлено более развитой (в пост-советском музыкальном пространстве) системой раннего обучения.

Ярким примером такого типа мастер-классов является мероприятие, проводимое около двадцати лет в городе Тамбове, в России – *Международные курсы высшего художественного мастерства пианистов памяти Сергея Рахманинова*. В течение многих лет здесь передавали молодым пианистам свое искусство известные профессора, великолепные музыканты, талантливые педагоги – Александр Александров, Анатолий Ведерников, Виктор Мержанов...

Данные курсы основаны на традициях великих «русских» музыкантов, строивших грандиозный храм музыкального искусства. Посвящение этого мероприятия гению русской музыки – Сергею Васильевичу Рахманинову – уже само по себе определяет творческую «окраску» курсов.

Международные курсы высшего художественного мастерства пианистов в Тамбове организованы следующим образом:

- существует три профессорских класса;
- участники высказывают пожелания по поводу предпочитаемого ими класса;
- на протяжении курсов участник остается в одном классе, однако может обратиться к другому профессору, с просьбой послушать его один или несколько раз;
- в течение курсов проводятся концерты классов каждого из трех профессоров; концерты могут быть сборные, сольные (кого-либо из студентов), «пополам» (разные участники играют по отделению);
- в конце курсов проводятся несколько заключительных концертов, в которых принимают участие студенты, рекомендованные своими профессорами;
- все участники каждый день имеют возможность профессиональных занятий в нескольких корпусах, отведенных для проведения мастер-классов;
- все участники имеют право находиться в качестве «пассивных» слушателей в классах не своего профессора.

Мастер-классы в Тамбове предполагают интенсивные занятия всех участников. Студенты не отвлечены, не озабочены ничем, кроме повышения собственного профессионального мастерства.

1.2. *Мастер-классы, синтезирующие несколько направлений* – индивидуальные занятия, собственные концерты, концерты профессорского состава, лекции, изучение разных жанров в исполнительском искусстве (камерный ансамбль, концертмейстерский класс).

Подобной разновидности мастер-классов целиком отвечает «*Летняя музыкальная Академия*», основанная в рамках фестиваля «Киевские летние музыкаль-

ные вечера», и проводимая на базе Киевского института музыки имени Р. Глиэра.

Летняя Академия ведет свое существование с июля 2001 года. Программа данных мастер-классов обеспечивает всевозможные формы усовершенствования профессионального мастерства студентов, предлагает большой комплекс предметов, которые являются базой для исполнительской деятельности музыканта. Студенты имеют возможность выступлений соло, выступлений с оркестром, с камерным ансамблем, с аккомпаниатором или в роли такового.

Предлагаемая программа игры в сопровождении оркестра пользуется особенной популярностью. Это – жанр исполнительской деятельности, попробовать себя в котором обязан каждый профессиональный музыкант, однако организация подобного опыта может быть трудно осуществима. Именно поэтому, особенно ценен факт предоставления такой возможности молодым исполнителям. «Летняя музыкальная Академия» последних сезонов проводила более двадцати концертов с оркестром за две недели (!). Попробовать себя в этом замечательном жанре имели возможность пианисты, скрипачи, альтисты и флейтисты.

Класс концертмейстерства, введенный в программу Летней Академии, также пользуется большим интересом, особенно у многочисленных иностранных участников. Творческие контакты студентов с вокалистами – солистами Национальной оперы Украины, Национальной филармонии Украины и др. – несомненно, чрезвычайно обогатили профессиональные навыки молодых пианистов.

Представители многих стран занимались, выступали, искали общность в разных национальных культурах, осваивая жанр игры в камерном ансамбле с огромным интересом.

Лекции по сольфеджио и теории очень популярны среди участников этих мастер-классов, несмотря на необходимость нахождения единого языка общения.

Программа «Летней музыкальной Академии» предоставляет студентам обширную и разнообразную исполнительскую практику во время фестиваля «Киевские летние музыкальные вечера», участниками которого фактически становятся молодые исполнители.

Подобному типу соответствуют мастер-классы, проводимые в рамках Международных фестивалей *Oxford Philomusica (Великобритания)*, *Inspiring Classics (Финляндия)* и др.

Здесь сочетаются индивидуальные занятия у нескольких профессоров, концерты студентов, концерты членов профессорского состава, лекции. Однако, в отличие от «Летней музыкальной Академии», курс данных мастер-классов больше спроецирован не на исполнительские, а на теоретические знания. Безусловно, занятия, посвященные сольному исполнительству, ведутся каждый день, но практически каждый день в программе курсов также присутствуют лекции по истории музыки.

2. Мастер-классы как синтез музыкальной педагогики, исполнительства, режиссуры и актерского мастерства.

Хотелось бы отметить некоторые особенности разных типов педагогов, встречающиеся на мастер-классах:

- «педагог-педагог»: человек, ставящий главной своей целью именно процесс обучения как такового, вне зависимости от ситуации мастер-класса и от студента, находящегося в данный момент перед ним;

- «педагог-исполнитель»: человек, цель которого лежит, прежде всего, в обучении, но в обучении с помощью показа. Показ может основываться как на конкретном произведении, в данный момент исполняемом студентом, так и на ассоциативном ряде (педагог играет фрагменты из произведений того же автора, либо жанра, либо музыку того же национального происхождения). Чаще всего такие педагоги сами являются великолепными исполнителями;

- «педагог-актер»: тип личности, наиболее ярко отвечающий форме мастер-классов, однако не всегда приносящий должную пользу конкретному студенту. Это педагог, «работающий на публику»; цель его балансирует от желания посвятить множество «пассивных» участников мастер-классов во все известные ему тайны великой силы искусства – до красочной демонстрации своих знаний и умений;

- «педагог-специалист»: специалист, в данном случае, понимается как определенная узкая специализация. Среди западных педагогов очень распространен факт досконального изучения какой-либо, довольно узкой музыкальной проблемы или творчества какого-либо композитора. Такой педагог сможет оказать неоценимую творческую услугу в том случае, если студент исполняет произведение, с легкостью вписывающееся в круг его (педагога) познаний; в противном же случае – либо урок не принесет ощутимой пользы, либо педагог переведет тему урока на свою «специализацию».

Приведенная выше типология отнюдь не исключает тесного переплетения нескольких вариантов в одной личности, а лишь имеет своей целью помочь молодым исполнителям быстрее сориентироваться в различных педагогических «моделях».

Выводы. Мастер-класс, как форма исполнительской деятельности, уходящая корнями в историю грандиозных «открытых уроков» великих мастеров музыкального искусства, несет множество положительных факторов для молодого поколения исполнителей. Возможность получения неограниченной информации, условия «пассивного» участия в процессе, как правило, созданные организаторами курсов, – все это призвано повышать общий уровень мировой исполнительской культуры.

Литература:

1. Горностаева В. Два часа после концерта (Записки и воспоминания пианистки) / В. Горностаева. – Дубна: Изд-во Свента, 1995. – 223 с.
2. Зильберман Ю. Киевская симфония Владимира Горовица / Ю. Зильберман, Ю. Смилянская. – К., 2002. – Кн. 1. – 411 с.
3. Наумов Л. Под знаком Нейгауза / Л. Наумов. – М.: РИФ «Антиква», 2002. – 329 с.
4. Нейгауз Г. Автобиографические записки. Избранные статьи. Письма к родителям / Г. Нейгауз. – М.: «Советский композитор», 1975. – 528 с.
5. Рощина Т. Проблеми фортепіанного виконавства у педагогічній діяльності професора О. О. Александрова / Т. Рощина // Професійна мистецька освіта: діалог традицій та інновацій: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2000. – С. 119-122.
6. Рощина Т. Репертуарна модель пианіста-виконавця: творчий пошук або вибір стереотипа / Т. Рощина // Музичний твір як творчий процес. Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – Вип. 21. – К., 2002. – С. 246-253.
7. Alink G. A., Drs., International Piano Competitions «15000 Pianists» / G. A. Alink // Books I-III. – I-st ed., 1990. – 375 p.
8. <http://festival.1september.ru/articles/515316/>
9. <http://netedu.ru/node/1609>
10. <http://www.trainings.ru/library/dictionary/master-class/>
11. <http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Мастер-класс>