Павлова Виктория Евгеньевна, преподаватель кафедры специального фортепиано, заведующая кафедрой межпрофильных дисциплин Филиала Центральной Музыкальной школы – Академии Исполнительского Искусства «Сибирский»

Pavlova Viktoriia Evgen’evna, teacher of the department of special piano, head of the department of interdisciplinary subjects of the Branch of the Central Music School –Academy of Performing Arts «Siberian»

E-mail: 89069764326@mail.ru

КОММУНИКАТИВНАЯ ПРИРОДА ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА

Актуальность исследования обусловлена особенной значимостью коммуникативного взаимодействия в работе с одаренными детьми, как одной из важнейших сторон главной проблемы развития и совершенствования исполнительских навыков. Цель исследования – рассмотреть и установить роль коммуникативной природы музыкального искусства, а именно взаимодействия в творческом союзе композитора и исполнителя, а также исполнителя и слушателя. В статье выявлены педагогические условия, которые способствуют эффективности подготовки одаренных детей к концертной исполнительской деятельности. Раскрыта сущность взаимодействия преподавателя по классу специального фортепиано в подготовке одаренных детей филиала ЦМШ – АИИ «Сибирский» к концертным выступлениям на различных площадках. Научная новизна заключается в разработке организационной системы, при которой коммуникативное взаимодействие с музыкой, автором и исполнителем, а также исполнителем и слушателем будет более эффективным. В результате выделены и охарактеризованы аспекты автор-исполнитель, исполнитель-слушатель, которые направлены на формирование умений стимулировать творческое самовыражение на эстраде.

Ключевые слова: совершенствование исполнительских навыков, организационная система, коммуникативное взаимодействие.

COMMUNICATIVE NATURE OF PIANO ART

The relevance of the study is due to the particular importance of communicative interaction in the work with gifted children, as one of the most important aspects of the main problem of development and improvement of performance skills. The aim of the study is to consider and establish the role of communicative nature of musical art, namely the interaction in the creative union of composer and performer, as well as performer and listener. The article identifies the pedagogical conditions that contribute to the effectiveness of preparing gifted children for concert performing activities. The essence of interaction of a teacher by the class of a special piano in training gifted children Branch of the Central Music School – Academy of Performing Arts «Siberian» for concert performances at various venues is revealed. Scientific novelty lies in the development of an organizational system in which the communicative interaction with the music, the author and the performer, as well as the performer and the listener will be more effective. As a result, the author-performer, performer-listener aspects are highlighted and characterized, which are aimed at the formation of skills to stimulate creative self-expression on the stage.

Keywords: improving performance skills, organizational system, communicative interaction.

В статье автором рассматривается актуальная проблема, определяемая значимостью коммуникативного взаимодействия в работе с одаренными детьми, как одной из важнейших сторон главной и сложной комплексной задачи развития пианиста. Представлен практический опыт организации концертных мероприятий в Филиале ЦМШ – АИИ «Сибирский».

Основная цель статьи заключается в установлении роли коммуникативного взаимодействия в музыкально-творческом исполнительском процессе. Автор подтверждает, что коммуникативное взаимодействие способствует перспективам быстрого роста и совершенствования исполнительских навыков. А вопросы исполнительской интерпретации, исполнительского вдохновения и волнения на эстраде необычайно важны для успешного построения педагогического процесса в обучении одаренных детей. В классе по специальности важно формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволит учащемуся накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.

Музыка – искусство звукового или, точнее, мелодического высказыва­ния, особого рода мышления звуковыми образами. Подобно другим видам искусства, например: живописи, скульптуре, хореографии, музыка вос­производит душевные переживания людей, в живой и образной форме. Как истинное искусство, музыка с большой силой выражает то, чем живут люди: их горе и радости, их жизненную борьбу, стремления, мечты. В музыкальном творчестве великих композиторов: М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, нас привлекает широта их взглядов на мир, глубокий интерес к жизни народа, к большим социальным и психологическим конфликтам, внутреннему миру человека. Ком­позиторы обогащали музыкальное искусство новыми идеями и чувствами, волнующими современников, создавали новые формы, совершенствовали выразительные средства музыкального языка. Могучая сила большого музыкального искусства – раз­будить в человеке дремлющие, еще не ясные ему самому стремления, воле­вые порывы, приобщить к миру высоких идей и чувств, помочь познать человеку самого себя, раскрыть эмоции и творческие возможности. При исполнении отдельных патриотических музыкальных произведений люди многих стран, разных национальностей и культур с искренним душев­ным волнением ощущают свою солидарность в борьбе против войны, нар­комании, болезней, за счастье детей, за процветание нашей планеты. Это ли не могучее общение людей всей нашей Земли? Вот почему трудно переоце­нить роль музыки в этом прекрасном общении всего человечества.

Миллионы людей постоянно испытывают благотворное воздействие великих произведений музыкального творчества, а нередко и сами приобщаются к активной музыкальной деятельности: участвуют в хорах, оркестрах, сочиняют песни, пьесы. Однако не все разбираются в музыке. Вкусы людей разнообразны. Встречается немало людей, особенно молодежи, предпочи­тающих опере и симфонии легкую развлекательную музыку, хотя без нее не обойтись. Людей, которые занимаются музыкальным воспитанием, волнует во­прос: почему один человек понимает и чувствует музыку, а другому она не­доступна, почему один, слушая Девятую симфонию Бетховена, видит целую историю человечества: почему он может не спать всю ночь, услышав Второй фортепианный концерт Рахманинова? А для другого эта музыка пройдет незаметно, не оставив никакого следа? Вот почему важно начальное музыкальное воспитание маленького чело­века, его приобщение к настоящей музыке.

Творческий процесс создания музыкального произведения композитором окончен, произведение записано, теперь чтобы ожить, оно должно пройти через любящие руки исполнителей. И от того насколько сможет исполнитель одушевить своими эмоциями творение, заразить слушателей всем тем, что волновало композитора зависит успех исполняемого произведения.

По мнению Г. В. Байбиковой, владение музыкальным исполнительством, как невербальным средством общения играет важную роль в становлении музыканта. Именно при помощи музыкально-исполнительских умений передается звуковое содержание музыки, художественный образ произведения, активизируется художественно-мыслительная деятельность музыканта. Так же коммуникация предполагает умение выразительного показа чувств и отношений, которые характеризуются экспрессией мимики, жеста, пластикой и гибкостью поведения [2]. Известно, что тщательное, глубокое изучение, пытливое внимание и вслушивание открывает исполнителю такое интонирование произведения, при котором оно становится современным, понятным и волнующим публику даже тогда, ко­гда их разделяют века. Творческая натура исполнителя заряжается музыкально-эмоциональной энергией и в публичном исполнении отдает полученный за­ряд. Исполнение для слушателя вызывает у исполнителя желание делиться самым лучшим, на что он способен. Артистически одаренному человеку бывает достаточно представить, что он играет перед публикой, и в его психике происходит перестройка: резко меняется ис­полнительское самочувствие, существенно изменяется и сама игра, волнует чувство ответственности за каждое выступление перед слушателями. Исполнителей можно условно разделить на исполнителей для небольшого круга слушателей и исполнителей для большой сцены. Исполнителями, которые любили выступать для небольшого круга зрителей были: Шопен, Балакирев и многие другие. И, наоборот, когда исполнители, проявляющие себя как волевые и инициативные люди, на сцене являлись исполнителями с огромной силой воздействия на слушателей [5]. Одним из таких был композитор и пианист Антон Рубинштейн. Венцом просветительской деятельности пианиста были его знаменитые «Исторические концерты». Он подчеркивал необходимость глубокого проникновения исполнителя в авторский замысел вплоть до мельчайших деталей текста. «Сочинение, считал он, – закон, а виртуоз – исполнительская власть» [1, с. 283]. Исполнительство для Рубинштейна было подлинным творчеством. Исполнявшаяся им одна и та же программа часто совершенно различно трактовалась. Стимулы для своих интерпретаций Рубинштейн искал, прежде всего, в раскрытии художественной идеи сочинения [1]. Еще один пианист огромного размаха – Святослав Рихтер. Пианист полностью отдал себя пианистическому искусству. Концерты маэстро следовали один за другим, и каждый был наполнен новой программой. Рихтер исполнил на концертной эстраде огромное количество самых разнообразных сочинений: И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Й. Брамса и многих других композиторов. В области ансамблевой камерной музыки известны его циклы концертов совместно с Ниной Дорлиак [3].

Я. Мильштейн утверждает: «Он творит за роялем непосредственно, как природа, он играет всем своим существом. И в этом, как мне кажется, главный секрет его мощного и захватывающего воздействия на слушателей» [3, с. 118].

Великое счастье исполнителя, когда он чувствует, что слушатели дышат вместе с ним и чутко внимают исполнению. Тогда он еще глубже проникает­ся музыкой, растут сила и тонкость его эмоций, свобода, точность и полно­та выражения. Сосредоточенность музыканта-исполнителя может на миг ослабнуть, в таких случаях должна сказаться не только арти­стическая воля исполнителя, но и стабильно выученное произведение, отшлифовка нотного текста и т.д. Малоопытный или слабовольный музыкант, чувствуя, что упустил власть над публикой, может растеряться. Настоящий же музыкант повысит интенсивность нюансировки, даст акцент там, где рань­ше не предполагал [4].

Конечно, не все зрители одинаково слушают и не все одинаково воспринимают то или иное музыкальное произведение. Ведь именно грамотно составленная концертная программа дает зрителю простор воображению.

Хочется отметить, что бывают художники, которые демонстрируют изумительные достижения в своем искусстве, но, влияние которых на публи­ку ограничено. Другие, чье творчество, напротив, обладает очень многими недостатками, восхищают публику, подчиняя ее какой-то магической силе. На мой взгляд, в этом и есть секрет мастерства исполнителя, который может заставить каждого из слушателей заглянуть в свою душу, вникнуть в свою человеческую сущность и почувствовать себя участником великого таинства, происходящего на сцене [4].

В данной статье предприняты попытки описания и анализа результатов концертной деятельности воспитанников Филиала ЦМШ – АИИ «Сибирский». Целью образовательного учреждения является – обнаружить и раскрыть потенциал музыкально одаренных детей, обучить исполнительскому искусству, профессионально ориентировать и приучить юных музыкантов к регулярной концертной деятельности. Воспитание квалифицированных исполнителей, способных в сольном, ансамблевом, оркестровом исполнительстве использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста. Научная новизна заключается в описании разработки организационно-методической системы в работе с одаренными детьми, рассмотрении теории формирования коммуникативного взаимодействия в обучении через теорию коммуникативной природы музыкального искусства, затрагивая вопросы: автор – исполнитель, исполнитель – слушатель. Принципиальное отличие и новизна состоит в разнообразии концертных мероприятий, участниками которых являются дети, которые обучаются в младших и средних классах Филиала ЦМШ – АИИ «Сибирский».

Предлагается такой метод организации концертной деятельности учащихся, при котором исполнительская практика будет более эффективна. Не секрет, что для многих пианистов, особенно для учащихся публичные выступления являются далеко не простым делом, поэтому педагогу в последние несколько дней перед выступлением ученика очень важно выработать правильную линию поведения. В целом ничего менять не рекомендуется. Педагог может уточнить каждый образ, сделать его более выпуклым, объяснить ученику, что играть надо очень эмоционально, с полной отдачей. В этот период необходимо сделать акцент на психоэмоциональную включенность, мобильность. сконцентрироваться на конкретных задачах, для создания идеального исполнения. Очень полезно исполнять произведения целиком каждый день при слушателе, это могут быть друзья, родители и др. Таким образом, моделируется эстрадная атмосфера в миниатюре. Именно такая необходимость играть с полной отдачей каждый день помогает привыкнуть к волнению, вернее научиться им управлять. Роль педагога – корректировать замечания и точно дозировать количество пожеланий. Можно рекомендовать ученику занятия без инструмента, такая игра задействует внутренний слух и не отвлекает на двигательную активность. Ну и конечно, перед выходом на сцену ученик должен быть один, наедине с музыкой, концентрировать свое внимание на содержании музыки и на выступлении. А в целом, учащимся нужно, как можно чаще выступать на различных концертных площадках. Помимо этого, повторно проходить с преподавателем особо яркие произведения, чтобы вновь эти произведения исполнять публично. Высказанные мысли являются обобщением накопленного за годы работы педагогического опыта.

Ежегодно Филиалом ЦМШ – АИИ «Сибирский» проводится достаточно много разнообразных концертных программ. Хочется отметить, что все они разнообразны по направлению и содержанию. Это и концерты класса преподавателей, и отчетные концерты отделений, и тематические концерты, посвященные определенным датам, и конечно выездные концертные программы на сценических площадках ведущих учреждений культуры города и области. Интересны и своеобразны концерты-лекции, подготовка к которым проходит не только в творческом союзе преподавателей и учащихся, но и с совместной работой преподавателей кафедры теоретических дисциплин, таким образом можно говорить о взаимодействии меж-предметных связей, как неотъемлемой части развития учащихся при подготовке к публичным выступлениям. В октябре 2022 года состоялось мероприятие, посвященное творчеству К. Черни. Преподаватели и учащиеся кафедры специального фортепиано обратились к интересной для пианистов теме: познакомили слушателей с произведениями и биографией австрийского пианиста и композитора. Ребята подготовили материал по творчеству, рассказали, презентовали и проиграли множество произведений. На мой взгляд, такая форма концертного выступления представляет особый интерес для слушателей. Концерты ансамблевой музыки, стали доброй традицией в Филиале, где на одной сцене встречаются ребята, играющие на разных музыкальных инструментах. В январе 2023 года в Государственной научной библиотеке им. В. Д. Федорова состоялся концерт «Созвучие», в котором приняли участие учащиеся средних классов. Совместных номеров было достаточно много, и в каждом учащиеся показали высокий исполнительский уровень, поэтому, безусловно, можно говорить о том, что такие проекты дают очень мощный толчок в развитии исполнительских навыков на большой сцене. Совместные концерты преподавателей и учащихся одухотворяют воспитанников, один из таких концертов «STEINWAY – вечера». В ноябре 2022 года на одной из главных сцен Кузбасса преподаватель и ученица выступили, как равноправные партнеры, на мой взгляд, такие проекты очень одухотворяют воспитанников Филиала. Хорошей традицией стали выступления учащихся филиала с симфоническим оркестром Филармонии Кузбасса и литературным театром «Слово». География концертных площадок тоже поражает своим многообразием: Государственная научная библиотека им. В. Д. Федорова, Концертный зал ДШИ № 69, Концертный зал Центральной Детской школы искусств, Музей изобразительных искусств Кузбасса, Государственная филармония Кузбасса, Концертный и камерный залы филиала. По доброй традиции в Концертном зале Филиала проходит ежегодный концерт «Новогодний ноктюрн», на сцену выходят представители всех отделений. Этот концерт – итог большой и слаженной работы коллектива педагогов и учащихся, обычно это концертное мероприятие наполнено произведениями российских и зарубежных композиторов.

Хотелось бы поговорить на страницах этой работы и о самой публике, ведь от нее тоже зависит успех концерта. Огромное значение в общении с публикой, в успехе исполнения играет настроение концертной программы. Должен быть учтен не только состав аудитории, но и акустические параметры зала. Для общения исполнителя и публики не менее важную роль играет характер концерта, как формы художественного взаимодействия с публикой. Большой зал, яркие огни, публика – все это пу­гает одних и вдохновляет других исполнителей. Одним из важнейших условий успеха исполнителя, это способность чутко улавливать ответную зрительскую реакцию к ис­полнению. Великое счастье исполнителя, когда он чувствует, что слушатели дышат вместе с ним и чутко внимают исполнению. Тогда он еще глубже проникает­ся музыкой, растут сила и тонкость его эмоций, свобода, точность и полно­та выражения. Исторически сложившиеся нормы коммуникативного взаимодействия исполнителя и публики – это соблюдение норм концертного этикета: тишина в зале, обязательность исполнения и восприятия от начала до конца, ритуальность аплодисментов, выхода артистов на аплодисменты всё это, не просто внешние аксессуары, а и существенные и неотъемлемые элементы концерт­ной культуры поведения и общения [3].

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать, что музыка – могущественное средство коммуникативного взаимодействия людей. Она способна оказывать влияние как на одного человека, так и на общество в целом. Результаты проводимого исследования позволили в статье:

1. выделить и охарактеризовать психологические аспекты взаимоотношения преподавателя и ученика в подготовке к концертному выступлению, которые направлены на формирование умений стимулировать творческое выражение;
2. представить практический опыт наблюдений автором коммуникативного взаимодействия в образовательном процессе работы с одаренными детьми, подготовки к концертным выступлениям.

Автор утверждает, что исполнительская концертная деятельность воспитанников Филиала «Сибирский» будет более эффективной, если: участвовать в различных концертных программах по направлению и по содержанию, всегда иметь концертный репертуар для разной публики. Именно формирование и развитие комплекса исполнительских навыков позволит учащемуся накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм. А систематические занятия, вовремя выученный материал, концентрация внимания на конкретных задачах для создания идеального исполнения дают основание для уверенности в своих силах. И, если, играя на сцене получать удовольствие, то чрезмерному волнению не будет места.

Литература

1. *Алексеев А. Д.* История фортепианного искусства: учебник: в 3 частях / А. Д. Алексеев. – 7-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2022. 416 с.
2. *Байбикова Г. В.* Основы музыкально-педагогического общения: учебно-методическое пособие / Г. В. Байбикова. – 4-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2020. 132 с.
3. *Мильштейн Я. И.* Вопросы теории и истории исполнительства: учебное пособие / Я. И. Мильштейн. – 3-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2020. 264 с.
4. *Нейгауз Г. Г.* Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога: Учебное пособие. - 6-е изд., стер. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. 264 с.
5. *Савшинский С. И.* Пианист и его работа. Учебное пособие. 3-е изд., стер. – СПб.: Планета музыки, 2018. 276 с.

References

1. *Alekseev A. D.* Historya fortepiannogo iskusstva [The History of Piano Art]. 7th edition, ster. – SPb.: Lan’: Planeta Muzyki Publ., 2022. 416 р.

2*. Baibikova G. V.* Osnovy muzykal'no-pedagogicheskogo obshcheniia [Fundamentals of musical and pedagogical communication] 4th ed. SPb.: Lan’: Planeta Muzyki Publ., 2020. 132 р.

3. *Mil'shtein Ia. I.* Voprosy teorii i istorii ispolnitel'stva [Questions of theory and history of performance]. 3rd ed. SPb.: Lan’: Planeta Muzyki Publ., 2020. 264 р.

4. *Neuhaus G. G.* Ob iskusstve fortepiannoi igry: Zapiski pedagoga [On the art of piano playing: teacher’s notes]. 6th ed. SPb.: Lan’: Planeta Muzyki Publ., 2017. 264 р.

5. *Savshinskii S. I.* Pianist i ego rabota. [Pianist and his work]. 3rd ed., SPb.:Planeta Muzyki, 2018. 276 р.

Информация об авторе

Виктория Евгеньевна Павлова

E-mail: 89069764326@mail.ru

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Центральная музыкальная школа – Академия исполнительского искусства» «Сибирский»

650056, Кемерово, улица Ворошилова, дом 22б к 2

Information about the author

Viktoriia Evgen’evna Pavlova

E-mail: 89069764326@mail.ru

Siberian Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Central Music School - Academy of Performing Arts"

650056, Kemerovo, Voroshilov Street, 22b to 2