

Предисловие

Настоящее пособие адресовано студентам, обучающимся в классе камерного ансамбля. Рекомендации авторов основаны на многолетней практике преподавания этой дисциплины в музыкальных учебных заведениях. В весьма обширной литературе, адресованной пианистам-исполнителям, рассмотрены все аспекты художественного исполнения музыки: эстетические, технические, методологические и прочие. С литературой для пианистов-ансамблистов дела обстоят не так хорошо. Авторы этого издания надеются хотя бы частично, в меру своих сил, восполнить образовавшийся пробел.

Создатели пособия принадлежат к знаменитой петербургской школе фортепианной игры Л. В. Николаева.

Л. В. Николаев — выдающийся музыкант, обладавший оригинальной системой взглядов на музыкальное исполнительство, на процесс обучения молодых дарований.

Леонид Владимирович родился в 1878 году. Он учился игре на фортепиано у В. В. Пухальского и теории музыки у Е. А. Рыба в Киевском музыкальном училище. Затем Л. В. Николаев поступил в Московскую консерваторию, где продолжил образование по классу фортепиано у В. И. Сафонова и композиции у С. И. Танеева и М. М. Ипполитова-Иванова. С 1909 года Леонид Владимирович преподавал фортепиано и композицию в Петербургской (Ленинградской) консерватории. Здесь в 1912 году он получил звание профессора, в 1938 году — народного артиста РСФСР. В 1941 году Л. В. Николаеву присуждена ученая степень доктора искусствоведения. В середине 1930-х годов непродолжительное время он занимал должность

директора Ленинградской консерватории. Плодотворную педагогическую деятельность Л. В. Николаева прервала Великая Отечественная война. Он умер в 1942 году в эвакуации в Ташкенте.

Для Л. В. Николаева музыка была средством познания мира, а исполнитель выступал в роли пропагандиста высоких этических ценностей. Он тяготел к мужественному пианизму, рассчитанному на большой концертный зал и многочисленную аудиторию. В круг неизменных педагогических требований входили: глубина проникновения в авторский замысел, ясность мысли, законченность формы, яркость, живописность звучания, логичность интонаций. Большое внимание уделялось отшлифованности мельчайших деталей произведения и их включенности в общий замысел. Всё в его педагогике было строго обусловлено, взаимосвязано и логично — как результат длительного обдумывания и размышления.

Имя Л. В. Николаева прославлено его учениками: В. В. Софроницким, М. В. Юдиной, Д. Д. Шостаковичем, П. А. Серебряковым, Н. Е. Перельманом, В. Х. Разумовской, А. Д. Каменским, С. И. Савшинским и другими.

Приобрела известность книга С. И. Савшинского, написанная о Леониде Владимировиче, а также ряд статей и воспоминания о нем. Дошли до наших дней статьи и лекции самого профессора Николаева. Ученики сохранили и использовали в своей работе основные принципы его метода, не давая прерваться живой традиции выдающейся педагогической школы. Эта традиция существует и сейчас, помогая многим музыкантам, в том числе и нам, авторам, в практической работе.

Эмма Зиновьевна Эстрина — яркий представитель Санкт-Петербургской фортепианной школы. Она училась в консерватории у Н. Е. Перельмана, одного из славной плеяды воспитанников профессора Л. В. Николаева. Восприняв от своего учителя основные педагогические установки, она неукоснитель-

но и бескомпромиссно следовала им все годы преподавания камерного ансамбля в музыкальном училище им. Н. А. Римского-Корсакова (около 50 лет), тем самым сохраняя высокую планку музыкального искусства Санкт-Петербурга. Неоценимы заслуги Э. З. Эстриной в адаптации принципов нашей фортепианной традиции в области камерного ансамбля. Долгие годы Эмма Зиновьевна выступала на лучших площадках города с выдающимися музыкантами. Ее игра всегда была примером высокохудожественного прочтения произведений камерной классики. Награждена почетным званием «Заслуженный работник культуры РСФСР».

* * *

Существуют разные виды ансамбля с участием фортепиано: фортепианный дуэт, концертмейстерское исполнительство и камерный ансамбль. Все эти разновидности по-своему уникальны и имеют специфические особенности. К примеру, в фортепианном дуэте ансамбля в исполнении достичь проще из-за однородности тембра инструментов. Выступая в качестве концертмейстера, мы подчас играем второстепенную аккомпанирующую роль либо вынуждены исполнять не всегда удобные оркестровые переложения. Другое дело камерный ансамбль — высшая степень совместного музицирования, где все участники являются солистами. В камерном исполнительстве мы располагаем художественным и виртуозным репертуаром, созданным гениальными композиторами, что дает нам возможность продемонстрировать и блеск техники, и умение выстроить музыкальную концепцию. Этот вид ансамбля предъявляет к нам дополнительные требования в области баланса звучания, тембрового равновесия различных инструментов. В камерном ансамбле мы (в отличие от сольного исполнительства) играем по нотам, что значительно облегчает жизнь пианиста, снимая вечную боязнь ошибиться при игре наизусть. Вот почему

камерно-ансамблевое музицирование так привлекало выдающихся солистов, нашедших множество отрадных минут в совместном творчестве: А. Г. Рубинштейна и Г. Венявского, Ж. Энеску и Д. Липати, М. Л. Ростроповича и С. Т. Рихтера, Л. Б. Когана и Э. Г. Гилельса и других.

Однако сколько нас ожидает трудностей и «опасностей» в совместном исполнительстве, которых мы лишены в сольной игре! Каждый музыкант имеет свое мироощущение, представление об искусстве, особую нервную организацию, определенное понимание музыкального сочинения, индивидуальный слух. Как же достичь искусства игры «вместе», грамотно объединив усилия отдельных личностей? Что это за секретные методы, способствующие достижению требуемого единства? Все решения и ответы вы найдете в предлагаемой книге, на страницах которой рассказывается и о методах, и о необходимых этапах работы в ансамбле, а также о том, как быстрее и эффективнее справиться с возникающими проблемами. Книга предназначена для студентов, начинающих постигать азы совместного исполнительства.