

Мастер-классы от великих музыкантов: путь к совершенству

Музыка — это универсальный язык, который способен передавать эмоции, идеи и чувства, не требуя слов. Она проникает в самые глубины человеческой души, обогащая наш внутренний мир и формируя культурные традиции. В этом контексте мастер-классы, проводимые великими музыкантами современности, представляют собой уникальную возможность для изучения и понимания искусства исполнения. Это время и пространство, где знания и опыт передаются из рук в руки, где освоение учебного материала наполнено живыми эмоциями, где мастера охотно делятся своими техническими приемами и личными секретами интерпретации музыкального произведения.

Максим Венгеров – всемирно известный скрипач и дирижёр, обладатель многих наград и премий, дважды лауреат премии Grammy. С 2005 года преподаёт в лондонской Королевской академии музыки, с 2020 года является почётным профессором Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Он регулярно проводит мастер-классы в разных странах мира, демонстрируя яркий пример того, как концертирующий скрипач-виртуоз одновременно является мудрым педагогом, способным вдохновить учеников к настойчивой работе и постоянному совершенствованию.

В своих мастер-классах Максим Александрович Венгеров очень ярко и эмоционально показывает, как исполнять музыку того или иного стиля, будь то барокко или романтизм. Студенты получают возможность научиться адаптировать свою технику и восприятие музыки в зависимости от жанра и эпохи. Его подход к обучению основан на глубоком осмыслении музыкального произведения. Разбирая классический концерт или современную пьесу, маэстро задает вопросы, провоцируя учеников на размышления. Почему композитор выбирает именно такие гармонии? Какова эмоциональная сторона содержания произведения? Во время творческого процесса Венгеров делится своим опытом, обращая внимание на моменты, которые способны изменить восприятие музыкального произведения. Уделяя внимание техническим

приемам, нюансам динамики и артикуляции, говорит о необходимости слышать музыку не только ушами, но и сердцем. Он подмечает, что игра на инструменте – это не просто механическое воспроизведение ноты за нотой. Это момент исполнения, который требует от музыканта вложить в музыку нечто большее, чем просто навык. Мастер вслед за своим наставником Мстиславом Ростроповичем утверждает, что за каждым звуком есть информация. «И мы – это то, что мы думаем, не только то, что играем. Мысли материализуются посредством звуков и посредством наших действий. Естественно, когда музыкант стоит перед публикой, он прозрачен. Публика может по-разному считывать эту информацию: как музыку или как свет».

Скрипка в руках Венгерова не является просто инструментом. Она становится продолжением его души, в которой отражены эмоции, стремления, мироощущение. На мастер-классах он учит студентов не только тому, как правильно держать инструмент, но и как стать единым целым с ним. «Руки имитируют человеческий голос», - говорит профессор.

Венгеров находит индивидуальный подход к каждому ученику, в атмосфере открытости и доверия создается пространство для экспериментов и новых достижений, пробуждения творческой инициативы участника мастер-класса. Ошибки и неудачи становятся частью процесса обучения. Венгеров учит студентов воспринимать критику не как поражение, а как возможность роста. Профессор рассказывает о своих трудностях на пути к вершинам мастерства: каждый музыкант сталкивается с преградами, но важно не опускать руки, а продолжать двигаться вперед. Этим он вдохновляет студентов преодолевать собственные страхи и сомнения. Такой подход формирует не только лучших музыкантов, но и уверенных в себе людей.

Кульминацией некоторых его мастер-классов является совместная игра. Максим Александрович предлагает участникам сыграть вместе, демонстрируя, как в увлекательном процессе ансамблевой игры возникают поистине волшебные музыкальные моменты. Это становится настоящим диалогом между музыкантами.

Мастер-классы Максима Венгерова имеют инновационный подход к обучению, что делает их уникальными и незабываемыми для участников. Понимание музыки, стремление к совершенному звучанию, а также особенная чуткость к внутреннему миру исполнителя формируют прочную опору для профессионального роста и самовыражения. Каждый ученик покидает занятия с чувством, что он прикоснулся к настоящему искусству, и это, безусловно, оставляет неизгладимый след в его жизни и музыкальной деятельности.

Мне посчастливилось стать участницей мастер-класса, который проводил Заслуженный артист РФ, профессор кафедры скрипки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Александр Борисович Тростянский. После исполненного мною произведения Джузеппе Тартини Соната соль минор «Покинутая Дидона» мастер большое внимание уделил постановке правой руки, правильности звукоизвлечения и техническим тонкостям, усиливающим выразительные стороны интерпретации. Мэтр сказал: «Главным залогом успешных занятий является способность к анализу». Каждое извлечение звука, каждое действие, нужно критически оценивать для более глубокого постижения музыкального произведения.

Тростянский раскрыл секреты технических приёмов, помогающие с лёгкостью исполнять виртуозные построения. Профессор задавал вопросы, которые заставляют задуматься о художественном замысле, образно-идейном наполнении произведения. Ответы на все вопросы были найдены в творческом процессе мастер-класса.

Общение с выдающимися музыкантами помогает признать и развить свою творческую индивидуальность. Участие в таких мероприятиях – колоссальный опыт, который должен испытать каждый музыкант, независимо от уровня подготовки. Мастер-классы являются одним из источников вдохновения для всех, кто стремится к совершенствованию в музыкальной практике. Они открывают новые горизонты для музыкантов и позволяют глубже понять не только музыку, но и самих себя.

Студентка 3 курса отделения «Оркестровые струнные инструменты»

Дьяченко Екатерина

Преподаватель, кандидат искусствоведения Полупан Е.В.

