

*Младзиевская Е. И.**

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ МУЗЫКИ

«С семилетнего возраста занимаясь музыкой, я к семнадцати годам почувствовал теснейшую связь свою с этим искусством... игра на рояле, импровизация, сочинение собственных...произведений, – стали для меня...необходимы, как воздух...» что побудило «избрать своей профессией...исключительно музыкальную деятельность» [1]. Эти слова принадлежат пианисту, автору многочисленных фортепианных произведений для детей и юношества Самуилу Моисеевичу Майкапару. Благодаря художественным достоинствам, пониманию психологии и учету особенностей детского игрового аппарата, произведения композитора прочно вошли в музыкально-педагогический репертуар юных пианистов.

Свидетельством интереса к творческому наследию профессора С. М. Майкапара является и то, что его произведения постоянно включаются в программы всевозможных юношеских музыкальных конкурсов и фестивалей (например, фортепианный конкурс им. С. М. Майкапара (графство Fairfield (США), фестиваль юных пианистов и органистов «Дети России XXI века» (г. Москва, Россия); и то, что читаются доклады на международных конференциях (к примеру, доклад на II Международном фортепианном форуме в сентябре 2009 г. (о. Родос, Греция), исследование «Фортепианная музыка в творчестве Самуила Майкапара» Ольги Корт-Куликовой (Голландия-Россия); и то, что имя С. М. Майкапара присвоено одной из московских музыкальных школ.

Не будет преувеличением сказать, что нет ни одного юного пианиста, не игравшего (или хотя бы не слышавшего в исполнении своих товарищей) какой-нибудь пьесы Майкапара. Однако для многих неизвестным остается тот факт, что Самуил Моисеевич родился 6(18) декабря 1867 года в городе Херсоне. И хотя здесь он прожил очень короткое время, Херсон может и должен гордиться этим.

С. Майкапар – создатель, по преимуществу, фортепианных миниатюр. Многие названия произведений композитора свидетельствуют об этой их особенности: «Маленькая сюита в классическом стиле» ор. 6, «Маленькие новеллеты» ор. 8, «Миниатюры» ор. 33 и знаменитые «Бирюльки» ор. 28.

Менее известны его произведения крупной формы, такие как «Баллада» до мажор, Соната для юношества (симфоническая фантазия) ля минор, Соната до минор. Их немного, но это никоим образом не умаляет их высоких художественных качеств, ведь они написаны замечательным пианистом, прекрасно знавшим секреты своего инструмента, обладавшим огромным исполнительским репертуаром.

* © *Младзиевская Е. И.*

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

Подтверждением может служить забавная история, произошедшая с внуком композитора, Александром Майкапаром, заслуженным артистом России, пианистом, искусствоведом, с которым педагоги и учащиеся ДМШ № 1 г. Херсона ведут переписку и сейчас: «Я разучивал Сонату, когда учился на I курсе училища при Московской консерватории. Мне очень нравилось по вечерам, когда консерватория пустела, брать какой-нибудь класс и заниматься. Играть можно было допоздна. Как-то вечером дверь моего класса решительно распахнулась и передо мною выросла фигура профессора Якова Флиера.

– Молодой человек, – обратился он ко мне, – мне казалось, я знаю всю фортепианную музыку, но вот уже сорок минут мы с моим классом не можем определить, чье произведение вы играете.

– Это соната моего деда, – ответил я.

– ???

– Майкапара.

Флиер был поражен: он знал С. Майкапара только по его фортепианным миниатюрам и не подозревал, что у него есть столь масштабное произведение. Он сел за инструмент (в это время мой класс заполнили его студенты) и с явным интересом стал знакомиться с Сонатой... Его восхитил романтический дух произведения, яркость воплощения в нем образов, накал эмоций, пианистический размах (он сопоставил Сонату с Сонатой си минор Листа), разнообразие чисто технических приемов – все то, что делает фортепианное произведение не только музыкально интересным, но и впечатляющим с точки зрения инструментализма» [2].

Но вернемся в Херсон. Первые музыкальные впечатления композитора относятся ко времени раннего детства. В семье большое место занимало домашнее музицирование. Хорошо играла на рояле мать Самуила Моисеевича, ее брат был скрипачом-любителем, отец, хотя и не играл ни на одном из музыкальных инструментов, но всегда был готов слушать музыку, глубоко ее чувствовал и очень эмоционально переживал.

В 60-е годы 19 века число жителей города Херсона доходило до 40 тысяч. Излюбленным местом прогулок горожан был Казенный сад. На центральной улице Херсона – Суворовской, протекала торговая жизнь, здесь было много магазинов. Так, на углу Суворовской и Ришельевской (ныне Октябрьской революции) в доме Ефановой располагался магазин с винным, гастрономическим, кондитерским, табачным и бакалейно-колониальными отделами. Товары последнего отдела привозились из экзотических стран. Это были пряности, чай, кофе. За дегустационными столиками каждый посетитель мог выбрать и попробовать чай по вкусу. А выбирать было из чего: кяхтинский, цветочный кантонский, шанхайский, зеленый фучанский, Сан-Пхань. Тут же продавался сахар в виде конусов, обернутых плотной синей бумагой, которую так и

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

называли сахарной. Сахар был настолько твердым, что когда продавец откалывал покупателю нужный кусок, от него летели «синие искры».

Одно из помещений начала XIX века, стоящее и сейчас на углу улиц Эрделевской (Комсомольской) и Потемкинской (К. Маркса), принадлежало дворянскому собранию Херсонской губернии и было приспособлено для театра. Нет сомнения в том, что семья Майкапара ходила туда на спектакли, концерты и музыкальные вечера.

После переезда из Херсона в Таганрог будущий композитор стал обучаться игре на фортепиано у итальянца Гаэтано Молла, который научил Майкапара тому, что сам знал и умел. Главное же, он привил своему ученику любовь к музыке, в результате чего уже в юношеские годы у него созрело решение стать музыкантом профессионалом.

По окончании гимназии, ныне средней школы № 2 им. А. Чехова (великий русский писатель окончил ее в 1877 году, когда Майкапар только начинал в ней учиться, но семьи не были друг с другом знакомы.), в 1885 году, Майкапар поступил на юридический факультет Петербургского университета и одновременно в Петербургскую консерваторию, которую окончил на два года позже, чем университет, в 1893 году. Но совмещать деятельность юриста с систематическими занятиями музыкой оказалось невозможным. Будущий композитор отказывается от юридической карьеры и решает полностью посвятить себя музыке.

Критическое отношение к своим пианистическим достижениям подтолкнуло Самуила Моисеевича к дальнейшему совершенствованию. Он едет в Вену, где становится учеником знаменитого педагога – пианиста Теодора Лешетицкого. К тому времени Майкопаром было сочинено не менее 15 произведений, но композитор не придавал им серьезного значения. Нумерацию по «опусам» он начал только с романсов и фортепианных вариаций, изданных в Вене незадолго до окончания его занятий с Лешетицким.

В 1898 году Самуил Моисеевич вернулся в Москву. Давал концерты в Петербурге, Москве и в провинции, выступал в камерных концертах с профессором Ауэром, квартетом Гржимали.

С этого времени уже определилась многосторонняя деятельность Майкапара как композитора, исполнителя, педагога, музыкального писателя. Выходит его книга «Музыкальный слух, его значение, природа, особенности и метод правильного развития», в которой он первым в русской музыкально-педагогической литературе поставил вопрос о внутреннем слухе, как основе обучения игре на музыкальных инструментах. В 1901 году в Твери Майкапар открыл собственную музыкальную школу. Здесь он начинает сочинять произведения для детей и юношества, издает цикл «Маленькие новеллеты» для фортепиано, имевший большой успех, как у критики, так и в широких кругах педагогов и учащихся.

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

К этому периоду относятся и доклады Майкапара в основанном С. И. Танеевым научно-музыкальном кружке, в который входили видные московские музыканты и ученые, интересовавшиеся музыкой (Г. Конюс, А. Гречанинов, профессор А. Эйхенвальд и др.).

Трудно было вести в России научную работу в области музыки, живя в провинциальной Твери. Это побудило Майкапара отправиться за границу. В Берлине музыкальная жизнь была ключом, ведь в городе жили крупнейшие музыканты-исполнители (И. Гофман, Ф. Бузони, М. Пауэр, Э. Зауэр и др.) а Лейпциг представлял интерес как центр научно-музыкальной мысли.

Живя за границей Майкапар не терял связи с Россией: там жили его родные, туда он приезжал отдыхать в летнее время. Осенью 1910 года, находясь в Берлине, Майкапар получил от А. Глазунова, директора Петербургской консерватории, приглашение вести педагогическую работу. Самуил Моисеевич оставляет Германию и переезжает в Петербург. Начав работу в качестве преподавателя, уже через два года Майкапар был утвержден старшим преподавателем, а через пять – стал профессором по классу специального фортепиано. На протяжении двадцати лет он вел педагогическую работу, одновременно выступая с концертами и сочиняя музыку. За время педагогической работы в консерватории Майкапаром было выпущено свыше сорока пианистов-педагогов (среди них известный педагог С. Ляховицкая).

Концертные выступления привлекали внимание прессы. Вот одна из рецензий: «...Майкапар не только пианист, но и, что особенно отродно подчеркнуть, вдумчивый музыкант, а это качество редко встречается у современных концертных исполнителей» [3]. В течение своей пианистической карьеры С. Майкапар более десяти раз публично исполнял цикл всех 32-х фортепианных сонат Бетховена, написал книгу «Значение творчества Бетховена для нашей современности».

Авторские концерты проводились Майкапаром не только в Москве, Ленинграде, но и в Киеве, куда он выезжал для чтения лекций по методике обучения игры на фортепиано. Исполнительство, которое Самуил Моисеевич всегда любил, оставалось для него основой всех других видов деятельности – композиции, педагогики, музыкально-литературных трудов.

Уйдя в 1930 году из консерватории, Майкапар посвящает себя исключительно творческой работе. Именно в этот период написаны «20 педальных прелюдий» (систематическая школа педализации с объяснительным текстом), «Багатели» (8 пьес для фортепиано и скрипки), статья «Детский инструментальный ансамбль и его значение в системе музыкального воспитания».

Майкапар, наряду с Б. Асафьевым и другими ленинградскими композиторами и музыкальными деятелями, принимал активное участие в организации издательства «Тритон», по специальному заказу которого композитором был сочинен его всемирно популярный цикл фортепианных пьес

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

«Бирюльки».

По словам крупного американского музыковеда Николая Слонимского, «история музыки знает имена творцов, хотя и создавших много произведений, но прославившихся каким-то одним своим творением» [4]. К сожалению, до недавнего времени к их числу принадлежал и Майкапар. Он написал свыше 200 сочинений, среди которых фортепианные пьесы, романсы, сочинения для камерного ансамбля (оркестровая музыка, опера и балет его не привлекали). Однако подлинным триумфом Майкапара как композитора для детей стал цикл фортепианных пьес «Бирюльки».

Доля истины в этом рассуждении есть. «Бирюльки» действительно обладают исключительными достоинствами. Сочиняя их, композитор исходил из убеждения чтобы несмотря на миниатюрность формы даже взрослый зрелый пианист находил художественный и пианистический интерес при исполнении. Эти детские пьесы можно сравнить с изображением предмета, рассматриваемого в бинокль с обратной стороны. Всё «настоящее», «всамделишнее», но во много раз уменьшенное: это не соната, а сонатина; не фуга, а фугетта; скерцино, ариетта, маленькое рондо. Характерно в этом отношении название цикла «Бирюльки», говорящее о редко встречающейся в наше время игре с искусно выточенными из дерева миниатюрными предметами домашнего обихода.

В 1934 году в Ленинграде был организован конкурс юных дарований, в котором участвовали дети-музыканты в возрасте от 7 до 16 лет. Конкурс вызвал значительный интерес и привлек большое количество участников. Майкапар был приглашен в состав жюри конкурса и, слушая юных пианистов, мог лично убедиться в популярности своих произведений: 60 % выступавших на конкурсе пианистов играли его пьесы.

Сочиняя для детей и юношества, Майкапар-композитор нашел музыкальные образы и интонации, с помощью которых он учит любить музыку, открывая исполнителю и дорогу к познанию прекрасного искусства звуков, и широкие возможности собственного творчества.

Исполнительство, которое Самуил Моисеевич всегда любил, оставалось для него основой всех других видов деятельности – композиции, педагогики, музыкально-литературных трудов.

Сочинения Самуила Моисеевича лаконичны. Это результат многочисленных проб и тщательного отбора интонаций и ритмов, каждый из которых – результат многодневного продумывания, а в итоге – несколько тактов, зафиксированных на нотной бумаге.

Всю жизнь проводя за роялем и письменным столом, Майкапар не уставал трудиться до конца дней. Он ушел из жизни 8 мая 1938 года, накануне выхода в свет книги «Почему и как я стал музыкантом», названной при издании «Годы учения».

ТВОРЧИЙ ПОРТРЕТ

Отдавая дань уважения талантливому земляку, детская музыкальная школа № 1 города Херсона вот уже 6 лет проводит фортепианный конкурс им. С. М. Майкапара. Среди его участников можно увидеть как музыкантов малышей, которым едва исполнилось 6 лет, подростков, так и студенческую молодежь. Обязательным условием конкурса является исполнение произведения Самуила Моисеевича.

На музыку композитора, к его юбилею (в декабре 2012 года исполнилось 145 лет со дня рождения) образцовый детский музыкально-драматический театр «Гармония» ДМШ № 1 поставил пластический спектакль «Золушка» по мотивам сказки Шарля Перро.

Областной краеведческий музей, областная универсальная научная библиотека им. Олеса Гончара совместно с ДМШ № 1 и Херсонским музыкальным училищем провели ряд музыкальных встреч для жителей города Херсона.

Майкапар писал одному из своих друзей: «... я убежден, что композиции мои и литературные труды со временем сами собой пробьют себе дорогу к самому широкому распространению и с моей смертью не погибнут» [5].

Его мечта сбылась. Сейчас мы вновь и вновь открываем для себя и для общественности имя уроженца Херсона – композитора, педагога, музыкального писателя С. Майкапара.

Автор статьи уверена, что знакомство с жизнью и творчеством этого выдающегося деятеля музыкальной культуры будет интересно и принесет практическую пользу не только профессионалам, юным музыкантам, постигающим секреты фортепианного исполнительства, но и просто любителям волшебного мира музыки. Ведь «музыка – это мир, и в ней ценно как то, что звучит, так и то, что образуется вокруг звучания ...» [6].

Литература:

1. Майкапар С. М. Годы учения. – Ленинград: Государственное музыкальное изд-во: Ленинград, 1963. – С. 12.
2. Майкапар С. М. Статьи А. Е. Майкапара. – Челябинск: МРИ, 2005. – С. 9.
3. Русская музыкальная газета. – 1911. – № 14.
4. Майкапар С. М. Статьи. А. Е. Майкапара. – Челябинск: МРИ, 2006. – С. 4.
5. Вольман Б. Самуил Моисеевич Майкапар. Очерк жизни и творчества. – Ленинград: Советский композитор, 1963. – С. 5.
6. Музыка в школе. – М.: Просвещение, 1989. – С. 33.