

**ФЕНОМЕН МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПЕДАГОГА
С. Б. АРАБКЕРЦЕВОЙ**

*Чеботаренко Ольга Валериевна,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыковедения,
инструментальной и хореографической
подготовки факультета искусств
Криворожского педагогического института
ГВУЗ «Криворожский национальный университет»*

Постановка проблемы. Есть имена, которые от увеличивающейся временной дистанции становятся все более притягательными, к ним хочется все время обращаться, пытаться разгадать тайну их величия, вновь услышать и окунуться в незабываемую атмосферу музыки. Мы начинаем понимать весь масштаб художника, когда он уходит в иные миры.

Анализ последних исследований. Феномен Сусанны Борисовны Арабкерцевой – великого музыканта, художника, педагога – открытая тема, которая все больше исследуется и обсуждается не только музыкантами, но и людьми, которые ощущают острую нехватку ее удивительных «музыкальных гостиных» (Н.Боровская, Х.А.-Г. Готов, Н.Ерохин, Н.Миразбекова); а ее вклад в

теорию и историю музыкальной культуры и педагогики еще глубоко не исследован.

Цель статьи – выявить значение научно-методических трудов С.Б.Арабкерцевой для становления музыканта-исполнителя, особенности ее феномена. Изучение творческих личностей великих музыкантов позволяет говорить о том, что феномен музыканта-педагога заключается в обязательном гармоничном сочетании таких качеств, как: музыкант-мыслитель (с высоко духовными и моральными установками), музыкант-исполнитель, музыкант-педагог («направленный к Добру» словами Г.Нейгауза). Такое удивительное сочетание притягивало к личности Сусанны Борисовны огромное количество людей – и не только музыкантов.

Изложение основного материала. Являясь продолжателем лучших традиций, заложенных выдающимися представителями советской пианистической школы, Сусанна Борисовна сочетала в себе неповторимого музыканта-исполнителя (о ее профессиональном мастерстве написано достаточно много), музыканта-педагога (чему свидетельство большое количество учеников – Лауреатов всевозможных Международных и других конкурсов), музыканта-мыслителя и ученого (см. публикации, монографические исследования, методические работы, доклады, выступления), музыканта-целителя душ человеческих (она возглавляла в Международной академии наук безопасности жизнедеятельности структурное подразделение «Экология души») – и это далеко не все области ее деятельности.

В формировании музыканта играют роль многие факторы и данная от природы одаренность ребенка должна попасть в необходимый контекст. В становлении Сусанны Борисовны как личности и профессионала огромную роль, по ее словам, играли ее педагоги с одной стороны (музыкальная школа: Б.М.Штейнбух, Г.С.Сармакешева; Московская государственная консерватория им. П.Чайковского: Г.Г.Нейгауз, Л.Оборин, Я.И.Зак, Я.Флиер, Л.Власенко, Б.Давидович, Д.Д.Кабалевский); с другой – та музыкантская среда, которая «напитывала» и формировала – то есть музыкальный и социально-исторический контекст (по словам Сусанны Борисовны, в памяти остались и советы Давида Ойстраха, и Мстислава Ростроповича; особой аурой обладал А.Б.Гольденвейзер; но значительное место в ее душе занимал Эмиль Гилельс: «с его пианизма, его «магнитов в концах пальцев» «началось мое реликтовое отношение к инструменту» [4]). О влиянии таких музыкантов Сусанна Борисовна говорила так: «когда находишься рядом с такими гениями, сам становишься чище, лучше, заряжаешься какой-то удивительно позитивной энергетикой» [5].

Огромное значение С.Б.Арабкерцева уделяла воспитанию творческого и образно-ассоциативного мышления студентов, развитию творческой самостоятельности – этим проблемам посвящены ряд научно-исследовательский и методических статей («О воспитании образно-ассоциативного мышления у будущего преподавателя музыки», «Развитие творческой самостоятельности и инициативы студентов в специальном классе», «И, слово, в музыку вернись...» (Серебряный век русской поэзии и музыки) и другие). Огромное место занимала поэзия и литература, которые в иносказательной и метафорической форме могли «натолкнуть» ученика на необходимый образ, помочь ощутить атмосферу музыкального произведения [см. 1, 2].

Результатом напряженной исполнительской и научно-исследовательской работы явились многочисленные статьи и более 20-ти научно-методических монографий, раскрывающих ее отношение к музыке, музыкальному творчеству, гармонии музыки и поэзии. Это, прежде всего, «Фортепианные произведения Рахманинова. Пьесы-фантазии ор.3. Музыкальные моменты ор.16. Прелюдии ор.23, 32. Стилевые особенности интерпретации» [2]; С.Б.Арабкерцева, О.Б.Павлович «Мендельсон Песни без слов» (методические комментарии) [1]; «Формирование двигательных навыков учащихся в процессе изучения этюдов Черни соч. 740» (методические рекомендации для учащихся фортепианных отделений музыкальных училищ) [3].

Ее исследования по проблемам теории и истории музыкального исполнительства, по вопросам эстетики и методики обучения игре на рояле завоевали признание и используются преподавателями различных вузов России и ближнего зарубежья. Вопросы взаимосвязи искусства и науки раскрывались в выступлениях Арабкерцевой на Международных конференциях, что всегда вызывало огромный интерес и отклик у слушателей различных специальностей. Всю жизнь она искала различные педагогические подходы в обучении, говорила об «арочной» и «стилевой» педагогике, о том, почему и как важно накапливать произведения по стилям для более глубокого постижения музыки.

Поиск ассоциативных образов в различных областях искусства имеет огромное значение в процессе изучения музыкальных произведений учащимися. Методические комментарии Сусанны Борисовны погружают в мир поэзии Б.Пастернака, А.Ахматовой, М.Цветаевой, Г.Гессе.

Удивительная смысловая емкость, точность и поэтичность сочетаются в ее исследованиях с очень важными рекомендациями, касающимися двигательных приемов, положения кисти и корпуса, дыхания: «цикл открывает «Элегия» - своеобразный русский ноктюрн, отличающийся от западноевропейских широтой мелодического дыхания, драматическим пафосом, масштабностью. Уже первые такты – соло левой руки – вводят в атмосферу МИ-бемоль минорной тональности, глубокой, трагичной, гордой. Это – гармонический фундамент «Элегии». Он должен «петь» проникновенно и одушевленно, не менее, чем сама мелодия. Вслед за глубоким погружением в басовую октаву – свободное, пластичное движение пальцев вместе с гибкой, дышащей кистью на каждую басовую восьмую. Широкая линия баса, в сочетании с глубоким действием правой педали, создает красочную «стереоскопическую» звучность. Обращаясь к ассоциативному мышлению, вспомнив некоторые пейзажи Айвазовского, тютчевские строки «Певучесть есть в морских волнах», можно попытаться объяснить учащемуся волнообразный характер движения нижнего голоса»

[2, с. 5-6].

В анализе цикла «Песни без слов» Мендельсона, ко многим из них подобраны поэтические строки, которые погружают в музыкальную атмосферу пьесы, помогают ощутить необходимый колорит [1, с. 14, 21, 25, 31, 33, 34, 39 и т. д.]. Кроме того, очень важно, что все песни разделены авторами по степени сложности с рекомендациями, на каких курсах их можно давать студентами.

Особый интерес представляют методические рекомендации к этюдам К.Черни оп.740 [3]. В данной работе автором дана классификация всех этюдов, что является и для молодых преподавателей, и для студентов огромным подспорьем. Каждый этюд снабжен не только теоретическим разбором особенностей технических формул, но и бесценными практическими советами в использовании тех или иных исполнительских приемов прекрасной пианистки – концертирующего Мастера! По словам Сусанны Борисовны, «важной предпосылкой для того, чтобы наилучшим образом осуществить ту или иную деталь художественного замысла, является отбор и совершенствование наиболее целесообразных движений, в целом способствующих достижению свободной, уверенной техники. Такого рода отбор означает наиболее рациональное направление и распределение мышечных усилий, по возможности устраняющее излишнюю непроизводительную затрату нервной и мышечной энергии. Критерий рациональности включает в себя, прежде всего, слуховое впечатление исполнителя, который должен стремиться к достижению *художественной цели путем наименьшей затраты мышечного напряжения*» (курс. наш – О.Ч.) [3, с. 10]. Данные инструктивные этюды рассматриваются автором как определенный подготовительный этап формирования техники пианиста для исполнения художественного материала (этюды №17 «как бы этюд №23 Шопена» [3, с.11], «этюды №3 может стать подготовкой к исполнению многих этюдов Шопена (№4, 5 оп.10, № 14 оп.25), Листа (МИ-бемоль мажор)» [3, с. 14], «мелодические фигурации шестнадцатых нот в этюде №42 задуманы лежбериссимо, в нежнейших тонах; они подготавливают учащихся к особому приему «жемчужной игры», часто используемому в сонатах Гайдна, в последующем – в этюдах Листа, «Прялке» Мендельсона» [3, с.22]).

Выводы. Даже подобный дискурсивный обзор научно-методических трудов Сусанны Борисовны Арабкерцевой дает возможность ощутить глубину и масштабность феномена ее личности, где написанное является естественным результатом огромного исполнительского и педагогического опыта. Ее книги являются «настолярными» для музыканта-исполнителя и педагога, как и книги Г.Г.Нейгауза, А.Б.Гольденвейзера, Я.И.Флиера, Я.Зака, К.Игумнова, Г.Когана, М.Юдиной и многих других представителей «золотого века» советской пианистической школы; смыслы, заложенные в них настолько многогранны, что для понимания их читатель и сам должен приподняться на определенный профессиональный и духовный уровень.

Сусанна Борисовна была человеком высочайшей культуры, она приобщила нас своим искусством к вечным духовным ценностям, смысловым доминантам человеческого бытия. Она говорила языком музыки о *главном* и играла музыку самую различную. С.Б.Арабкерцева всю жизнь выполняла нелегкую миссию – быть проповедником *Добра и Веры*. По ее словам, без веры человеку трудно ходить по земле. Бетховенское кредо было и ее мечтой – добиться того, чтобы все люди в нашей стране улыбались и протягивали друг другу руки в желании объединиться против зла, которое встречается в жизни.

Репертуар С.Б.Арабкерцевой охватывает огромное количество произведений композиторов самых разных эпох, стилей и направлений, не ограничиваясь академической музыкой. Особую важность в ее исполнительском творчестве занимал *жанр молитвы*, по ее словам, музыка – это тоже религия; Сусанна Борисовна вводила человека в состояние *молитвенности*, создавая пласты психологических состояний. Американцы называли С.Б.Арабкерцеву русским «национальным достоянием», многие считали ее святой (именно так с греческого переводится ее имя).

Подобно рихтеровским «Декабрьским вечерам», С.Б.Арабкерцева создала свой салон, который называла «*островом везения, культуры и любви*», где концерты превращались в настоящую «музыкотерапию», так как она чувствовала, что душа человека, измученного стрессами, нуждается в очищении и лечении каким-то особым способом. В результате творческого общения рождались «музыкальные» портреты, которые пианистка щедро «раздавала» слушателям. В них она не только раскрывала свое видение человека, но и дарила ему частичку своей души. Эти мимолетные зарисовки со временем более глубокого узнавания человека, становились более полными и многогранными, однако, первое впечатление всегда было безошибочным, что отмечали почти все (например, известные артисты Зинаида Славина и Аристарх Ливанов, знаменитый ученый Юрий Жданов и заслуженный врач России Минас Багдыков и многие другие).

Игра С.Б.Арабкерцевой была всегда вдохновенной и страстной; при том, что жанровый и стилиевой спектр исполняемой ею музыки был безграничен, особое место занимала музыка С.Рахманинова – от крупных сочинений (концертов для фортепиано с оркестром), до миниатюр («Сирени», «Маргариток», прелюдий и этюдов-картин). Этот композитор был глубоко любим и изучаемый ею на протяжении всей жизни (написаны научные статьи и книга о стилиевых особенностях прелюдий и этюдов-картин). Особая тонкость и чуткость в передаче образов создавала незабываемую звуковую палитру музыки К.Дебюсси и молитвенную возвышенность «Ave Maria»; целые монографические концерты Сусанна Борисовна посвящала музыке И.С.Баха, открывая его бесконечную многогранность, глубину и страстность. В ее исполнении величие Баха представало как *величие самой жизни*, от творчества которого протягивались волшебные нити единой духовной традиции, связывающей очень разных композиторов предыдущих и последующих времен. По ее словам, *разум освящает чувство*.

Прямым продолжением творчества была педагогическая деятельность, которая занимала значительное место в жизни Сусанны Борисовны. Проводимые мастерклассы в разных городах мира, будучи председателем жюри различных конкурсов, встречи с различными аудиториями, еженедельные лекции-концерты в стенах Донской библиотеки и многое-многое другое являются бесценным даром музыканта.

По словам С.Б.Арабкерцевой, *воспитание чувств* – вот главное, наряду с профессионализмом, автоматизм движения руки и пальцев не должен превратиться в механическую игру. Самое сложное для музыканта – постоянный поиск «чуть-чуть», той зыбкой меры на грани рационального и эмоционального, которая и рождает Артиста.

Сусанна Борисовна считала, что «чистые звуки» должны рисовать художественный образ в соответствии со стилем автора. Во многом близки были ей интерпретации Гидона Кремера, Клаудио Аббадо, Монсеррат Кабалье. Чистый звук связан с интонацией, поэтому во владении звуком как интонацией – главный секрет – в проблеме интонирования голоса, умении точно произнести каждую длительность, которое всегда должно соотноситься с тем временем, которое отпущено композитором. Особое место в ее огромном репертуаре занимали переложения вокальной музыки («Ave Maria» Каччини, Шуберта, романсы Рахманинова).

Герой романа Г.Гессе, говорит о том, что «было создано много всяческой музыки, стили и выразительные средства были самые разные, но *дух, вернее, нравственность везде одна и та же*... Музыка... всегда основана на одном и том же характере понимания жизни... Жест классической музыки означает знание трагичности человечества, согласие с человеческой долей, храбрость, веселье!» [6, с.99]. Когда уходит музыкант такого масштаба, остается огромный,

огненный след в душе тех, кому посчастливилось дышать рядом, соприкасаясь с удивительный искусством Сусанны Борисовны. В каждом своем концерте она просила слушателей подумать и вспомнить близких, соединяя разорванные временем нити веков и поколений – и эту традицию подхватили ее ученики и почитатели таланта.

*Волебных рук мы отдаемся тайне,
Где все, что в жизни существует врозь,
Все, что бушует и бурлит бескрайне,
В простые символы слилось.
Они звенят, как звезды, чистым звоном,
И смысл высокий жизни в них сокрыт,
И путь один их слугам посвященным –
Путь к средоточью всех орбит [6, с.359].*

Резюме. В статье исследуется феномен музыканта, педагога, исследователя – С.Б.Арабкерцевой. Отмечается большой вклад этого удивительного художника в историю развития отечественной музыкальной культуры. **Ключевые слова:** феномен, жанр, стиль, образно-ассоциативное мышление.

Резюме. У статті досліджується феномен музиканта, педагога, дослідника – С.Б.Арабкерцевої. Відмічається великий внесок цього видатного митця в історію розвитку вітчизняної музичної культури. **Ключові слова:** феномен, жанр, стиль, образно-асоціативне мислення.

Summary. The phenomenon of musician, teacher, researcher - S.B.Arabkercevoy is researched in this article. The valuable contribution of this wonderful artist in the history of the native musical culture development was marked. **Keywords:** phenomenon, genre, style, image-associative thought.

Литература

1. Арабкерцева С.Б. Мендельсон Песни без слов: [методические комментарии] / С.Б.Арабкерцева, О.Б.Павлович. – Ростов-на-Дону, 1994. – 80 с.
2. Арабкерцева С.Б. Фортепианные произведения Рахманинова. Пьесы-Фантазии op.3. Музыкальные моменты op.16. Прелюдии op.23, 32. Стилиевые особенности интерпретации / Сусанна Борисовна Арабкерцева. – Ростов-на-Дону.: «Терра»; НПК «Гэфест», 2001. – 148 с.
3. Арабкерцева С.Б. Формирование двигательных навыков учащихся в процессе изучения этюдов Черни соч. 740 [методические рекомендации для учащихся фортепианных отделений музыкальных училищ] / Сусанна Борисовна Арабкерцева. – Ростов-на-Дону, 1990. – 46 с.
4. Боровская Н. Чистый звук / Наталья Боровская. - <http://www.relga.sfedu.ru/n59/art59.htm>.
5. Виноградова О. Музыкальный полет с Сусанной Арабкерцевой / Ольга Виноградова //Авиа. Журнал для авиапассажиров. – 2005. - №6. – С. 8-10.
6. Гессе Г. Избранное: [сборник] / Герман Гессе. – М.: Радуга, 1991. – 539 с.

Подано до редакції 23.05.2012