
М. Е. Лапина

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

*Коган Г. У врат мастерства.
М.: Классика-XXI, 2004*

Статья поступила
в редакцию в июле
2009 г.

Книга, написанная выдающимся пианистом и педагогом, доктором искусствоведения, рассматривается не только как учебник по музыке, но и как руководство для жизни.

Аннотация

Ключевые слова: музыкальная педагогика, исполнители, профессиональный успех.

Принято считать, что книги по музыкальной педагогике полезны да и понятны только людям, которые избрали музыку своей профессией. И действительно, они написаны музыкантами для музыкантов, а значит, насыщены терминами, которые могут понять только профессионалы, и поднимают специфические темы: правильное туше, положение корпуса при игре на фортепиано, использование педали, октавы и двойные ноты. Поэтому книги, посвященные обучению игре на музыкальном инструменте, стоят особняком в педагогической литературе и не предназначены для широкого круга читателей. Но всегда есть место исключению. Таким исключением является книга Г. Когана «У врат мастерства».

Григорий Михайлович Коган был пианистом и педагогом, доктором искусствоведения, его перу принадлежат книги «О фортепианной фактуре», «Работа пианиста», «Ферруччо Бузони», «Вопросы пианизма. Избранные статьи». Его научная работа «У врат мастерства» вошла в замечательную серию, любимую всеми пианистами, — «Секреты фортепианного мастерства». Казалось бы, чем труд Когана отличается от книги Й. Гофмана «Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре» или от работы А. Вицинского «Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением», также входящих в эту серию? Книга «У врат мастерства» тоже написана музыкантом, но обращена не только к пианистам и деятелям искусства. Как правильно сказал Г. Нейгауз в предисловии к ее первому изданию, она будет полезна «для всякого культурного человека» [Коган, 2004. С. 5].



Даже не открывая книгу, зная только ее название, мы можем обоснованно предположить, что она написана не только для музыкантов. Мастерство встречается и приветствуется в любой деятельности. Стать мастером своего дела стремится любой человек. Обычно задумываться об этом начинают в подростковом возрасте, когда определяются с выбором профессии, когда стоят «у врат» взрослой жизни. Коган в своей книге берется помочь своему читателю вступить в это море жизни и удержаться на плаву. Как он сам говорит, книга обращена к тем, кто «барахтается в воде и не знает, как достичь берега» [Коган, 2004. С. 110]. Названия глав («Направление внимания на цель — первое условие успеха в работе», «Сосредоточенность — второе условие успеха в работе», «Желание — третье условие успеха в работе») подтверждают, что данная работа полезна широкому кругу читателей. Правильная постановка цели, сосредоточенность и желание в сумме дают успех не только на сцене, но и в жизни.

Помогают Когану подобрать ключ к «вратам мастерства» известные люди, которые добились признания в своем деле. Кому, как не им, знать, как достигать своей цели. Действующих лиц в книге много, среди них Станиславский, Шаляпин, Толстой, Гофман, Тургенев, Чайковский. Все они выступают в роли учителей и делятся опытом с читателем. По выражению самого Когана, он собрал в своей книге «свидетельские показания» представителей различных искусств [Там же. С. 8]. Эти люди по праву могут считаться главными героями книги. Большое количество цитат совсем не означает, что автору не хватает собственных слов. Подтверждая свои мысли цитатами выдающихся деятелей науки и искусства, Коган проявил себя как психолог, хорошо разбирающийся в молодых людях. Юноши и девушки склонны создавать себе кумиров, подражать сильным и успешным личностям, они скорее поверят и скорее прислушаются к тому, кто достиг в своей области небывалых высот. В этой книге легко найти девиз, жизненное кредо, следуя которому, молодой читатель смело пойдет по дороге жизни.

Любой педагог должен быть психологом, и Коган был им. Его книга задолго до популярных сейчас книг вроде «Десяти секретов достижения успехов в бизнесе» или «Правил карьерного роста» открыла путь к успеху в любом деле: «Ясно намеченная, ясно поставленная, ясно создаваемая цель — первое условие успеха в какой бы то ни было работе» [Там же. С. 19]. Коган стремится поддержать еще не состоявшихся, не сформировавшихся молодых музыкантов, которые переживают малейшие неудачи и проблемы очень остро и болезненно. Помогать ученику, поддерживать его в таких ситуациях должен учитель. Коган прекрасно знал, какая ответственность лежит на педагогах, поэтому он обращается не только к юношам и девушкам, но и к их учителям, ведь многие страхи и неудачи учеников возникают именно из-за неправильного поведения педагога. Он призывает наставников молодых людей к каждому подопечному найти индивидуальный подход, подобрать «надлежащий включатель» [Там же. С. 105]. Ученика можно ранить одним только словом, и даже когда боль утихнет и рана затянется, останется шрам,



который и через много лет будет напоминать уже взрослому человеку о его «неудаче». На самом деле это — неудача учителя, который не смог оценить последствий своих действий. Поэтому Коган призывает «переменить учителя, если индивидуальность его слишком сильно расходится с индивидуальностью ученика» [Там же. С. 105].

И даже если дело не в педагоге, а в самом ученике, Коган помогает не падать духом и не опускать руки. Страстное стремление к своей мечте, влюбленность в свое дело могут сделать невозможное и даже опровергнуть приговор «профнепригодность». Третья глава книги «Желание — третье условие успеха в работе» призвана вселить в читателя веру в себя и в свои силы. Дочитав последнюю страницу, трудно усидеть на месте: хочется идти и воплощать свои идеи в жизнь.

Желание тесно связано с воображением. Именно воображение Коган называет «первоосновой мастерства»: «Нужно уметь видеть, чтобы уметь запоминать, уметь запоминать — чтобы уметь воображать, уметь воображать — чтобы уметь воплощать» [Там же. С. 39]. Воображение неотделимо от памяти. Именно память дает нам основу для воображения. Из образов, уже хранившихся в памяти, человек создает новые. *Имея своим источником объективную реальность, продукты воображения впоследствии также могут получать материальное воплощение.* Коган обосновывает огромную роль воображения в достижении успеха в искусстве, но не стоит забывать слова американского психолога и педагога Джона Дьюи: «Каждый великий успех науки имеет своим истоком великую дерзость воображения»¹.

Воплотить идеи своего воображения в реальной жизни невозможно без труда. Коган не скрывает от читателя, что если он будет только страстно желать и мечтать, мечты так и останутся мечтами, и желание не будет реализовано. Мечты только вместе с усердной работой и трудом могут привести к желаемым результатам. Музыка лучше всего доказывает эту мысль. Профессора и студенты консерваторий, учащиеся музыкальных училищ и детских музыкальных школ могут подтвердить высказывание писательницы Д. Рубиной о профессии музыканта: «Вот оно, проклятое неблагодарное ремесло, — ничего не остается, если ежедневно не бросать в его алчущую пасть много часовую, каторжную работу» [Рубина, 2008. С. 161]. Чтобы двигаться вперед, нужно полностью отдаться любимому делу, тогда на жалость к себе времени уже не остается. Страсть + труд = умение — именно эта формула, выведенная Коганом, разбивает в пух и прах «профнепригодность» и любую другую проблему. Рассказывая читателю о длинной дороге к мастерству, полной препятствий, которые можно преодолеть только с помощью упорства и труда, Коган предостерегает учеников от самолюбования и «звездной болезни», которые тормозят молодого путника, а иногда и возвращают к отправной точке.

Есть в книге и «фортепианные» страницы, на которых ведется разговор о профессиональных секретах исполнительского мастерства. Человека, который привык музыку слушать, а не исполнять, может

¹ URL: <http://textik.ru/ca/aphorisms/tema/3566/> Текстовый альманах. Джон Дьюи (John Dewey) (1859–1952) — американский философ, психолог и педагог.

отпугнуть уже самое начало книги: «Глава 1. Постановка вопроса, на что должно быть направлено внимание во время работы за фортепиано». Но читатель, не испугавшийся «пианистических» отступлений, будет вознагражден, потому что они, во-первых, немногочисленны, во-вторых, написаны простым и понятным языком, а в-третьих, многие решения пианистических трудностей и проблем применимы в обычной, «немузыкальной» жизни. Даже такая специфическая музыкальная тема, как эстрадное волнение, оказывается близкой для каждого человека. Ведь всем приходилось хоть раз выступать перед публикой, хотя бы на уроке перед классом. Профессионалы же могут только сожалеть, что автор ограничился именно «отступлениями» в сторону музыки, рассмотрел музыку только как одно из составляющих искусства и жизни и не стал углубляться в пианистические дебри.

Если рассматривать «У врат мастерства» как некое «поучение», обращенное к молодым людям, то нельзя не брать во внимание его стиль и манеру изложения. Сегодняшнюю молодежь не так-то легко заставить читать. Коган постоянно находится в диалоге с читателем, задает вопросы от имени своего собеседника: «Тут, однако, автору вновь слышится чей-то возмущенный голос. “Что такое? — прерывает нас этот голос. — Хорошо видеть? Да разве это такая мудреная штука?”» [Коган, 2004. С. 36] — и сам отвечает своему «воображаемому оппоненту». Автор беседует с нами, а не «поучает», именно поэтому книгу легко читать и многие высказывания Когана надолго остаются в памяти.

Лучшему усвоению материала способствуют и многоголосье действующих лиц. «Свидетельские показания», которые приводит Коган, очень яркие и запоминающиеся, читая их, мы легко рисуем в воображении картины: вот поэт Брюсов, полностью погружившись в свои мысли, не слышит звуков рояля, а вот Шаляпин обнимает шедшую ему навстречу незнакомку, чтобы понять, как лучше, правдоподобнее заключать в объятия Юдифь на сцене оперного театра. После первого издания автору ставили в упрек большое количество цитат. Сейчас, когда культуре уделяется далеко не первое место, когда компьютерные игры, сериалы и модные журналы потеснили Мариинский театр и Третьяковскую галерею, рассказы писателей, актеров, ученых, художников и музыкантов, приведенные Коганом, позволяют читателю получить большое количество интересной информации о самых разнообразных сторонах искусства. Так как в книге много действующих лиц, и автор не пересказывает их слова, а пользуется прямой речью, текст получается очень пестрым. Постепенно по манере выстраивать предложения, по определенным речевым оборотам мы уже отличаем высказывания Шаляпина от реплик Станиславского, Толстого — от Чайковского. И все это пестрое стилевое разнообразие цитат деятелей искусства сбалансировано словами автора. Коган выступает дирижером, показывая именитым оркестрантам момент их вступления, он выстраивает партитуру своего произведения.

Конечно, как настоящий музыкант, Коган не мог не написать интродукцию-предисловие и коду-заключение к своей работе. Они



очень краткие. В предисловии Коган говорит, что в своей книге он собрал прописные истины, которые всем известны. И действительно, кто не знает, что внимание, труд, сосредоточенность, ясные цели и желания нужны для успеха в работе? «Молодежь как будто знает, в действительности же знает лишь на словах, в виде общих понятий, никак не применяемых на деле, в работе (или применяемых только формально, а стало быть, без настоящей пользы)» [Там же. С. 9], — отвечает на мой вопрос Коган. Помочь молодым людям научиться трудиться, применять прописные истины в ходе своей работы, помочь не опускать руки, при встрече с проблемами, помочь поверить в себя — в этом видел Коган свою «художественно-педагогическую задачу».

Книга «У врат мастерства» вышла в свет еще 1958 г. и с тех пор переиздавалась четыре раза (в 1961, 1968, 1977, 2004 гг.). В свое время я прочитала ее запоем и как будто обрела крылья. Перечитывая работу Когана сейчас, я с улыбкой вспоминаю свою первую бурную реакцию на нее. Сегодня я на многое смотрю по-другому, некоторые «прописные истины» я поняла благодаря своим ошибкам, но многих ошибок я смогла избежать, потому что в нужный момент под рукой у меня оказалась книга Когана, эта литературная симфония музыканта, педагога, исследователя человеческой души.

Литературная симфония Когана показывает, что педагог должен быть и психологом.

Литературная симфония Когана доказывает, что музыка, искусство были, есть и будут неотъемлемой частью педагогики.

Литературная симфония Когана, как любая музыка, помогает людям разобраться в себе, в своей жизни, она поддерживает и направляет, самое главное — это вовремя ее услышать, вовремя снять с полки книгу «У врат мастерства».

1. Алексеев А. Д. История фортепианного искусства: в 3 ч. Ч. 3. М.: Музыка, 1982.
2. Вицинский А. В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. Психологический анализ. М.: Классика-XXI, 2008.
3. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1986.
4. Коган Г. У врат мастерства. М.: Классика-XXI, 2004.
5. Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. Избранные статьи. Письма к родителям. М.: Советский композитор, 1983.
6. Овсянкина Г. П. Музыкальная психология: учебник для факультетов музыки педагогических университетов, консерваторий и гуманитарных вузов. СПб.: Союз художников, 2007.
7. Рубина Д. Камера наезжает!.. Повесть и рассказы. М.: Эксмо, 2008.
8. URL: [http://textik.ru/ca/aphorisms/tema/3566/Текстовый альманах](http://textik.ru/ca/aphorisms/tema/3566/Текстовый_альманах).

Литература