

**Об инновационных методах педагогической
деятельности Леонида Владимировича Николаева
В.Д. Архангельская, РГУ им. И. Канта, Калининград, Россия**

About innovative methods of pedagogical activity of Leonid Nikolaev

In the article innovative methods of pedagogical activity of the leading teacher-pianist 19 – of Leonid Nikolaev which advance development of musical pedagogics of piano art are stated 20 centuries.

Leonid Nikolaev is the founder of own direction in is musical-pedagogical piano practice under the name «the Nikolaev school» in which the huge potential for an all-around development of possibilities of piano pedagogical culture of our time has been mortgaged.

Леонид Владимирович Николаев (1878-1942) – выдающаяся фигура музыкального искусства конца 19 – начала 20 века, общественный деятель, народный артист РСФСР, доктор искусствоведения, член ученого совета, заведующий кафедры фортепиано Петербургской консерватории, советский пианист, педагог огромной эрудиции, имеющий всегда большой специальный класс, педагогическая деятельность которого вобрала в себя наиболее плодотворные тенденции русской пианистической школы, а также видный советский композитор, в творческом наследии которого есть произведения, вошедшие в золотой фонд камерного ансамблевого репертуара (например, Соната соль-минор для фортепиано и скрипки). Леонид Владимирович Николаев является создателем собственного направления в музыкально-педагогической практике под названием «николаевская школа».

О педагогической деятельности Николаева можно говорить не как о создателе «своей школы» узкопрофессионального направления, а как о великом деятеле искусства, который «формировал и воспитывал широкое эстетическое течение в сфере пианизма» [1, с. 50]. Т. Беркман говорит о своем учителе, как о создателе педагогической системы, «в которой логическое и эмоциональное глубоко взаимосвязаны и взаимодействуют, где мысль всегда художественна, а чувства умны. Элементы этой системы составляют то, что сохранится в истории пианизма как школа Николаева. Она оплодотворит и будущие поколения» [2, с. 119].

Сегодня, в первом десятилетии третьего тысячелетия «внуки», «правнуки» и «праправнуки» Николаева (кем является автор данной статьи) успешно работают как в Санкт-Петербургской консерватории, так и в других городах России, которые развивают и приумножают педагогические достижения Л. В. Николаева. Имена учеников Николаева, которые столь несхожи, и в некотором смысле даже противоположны друг другу по творческим индивидуальностям (теоретики пианизма, исполнители-мыслители, исполнители-поэты) – Самарий Ильич Савшинский (1916 год выпуска), Владимир Владимирович Софроницкий (1921 год выпуска), Мария Вениаминовна Юдина (1921 год выпуска), Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1923 год выпуска), Александр Данилович Каменский (1923 год выпуска), Исай Михайлович Рензин (1923 год выпуска), Павел Алексеевич Серебряков (1930 год выпуска), Натан Ефимович Перельман (1930 год выпуска), Вера Харитоновна Разумовская (1930 год выпуска) - являются неотъемлемой частью всего исполнительского и педагогического фортепианного искусства.

По воспоминаниям П.А. Серебрякова в 70-е годы 20 столетия «большинство профессоров, доцентов, преподавателей и аспирантов фортепианного факультета Ленинградской консерватории – «дети», «внуки» Л.В. Николаева. Назову здесь имена лишь некоторых из них: Н.Е. Перельман, М.Я. Хальфман, Г.М. Бузе, В.П. Иванова, Т.С. Самойлович, Т.Л. Фидлер, А.Е. Геронимус, А.И. Ихарев; лауреаты международных конкурсов Г. П. Федорова, Е.А. Мурина, Г.Л. Соколов, Ю. С. Колайко, М.С. Волчок». [3, с. 108]

Все это говорит о незыблемых педагогических установках великого мастера, которые проверены временем. Вспомним слова Николаева, который в конце 30-х годов в своем докладе «О стилях фортепианной литературы» затронул эту тему: «Всякий учитель может помочь выучить, но учиться должен человек сам... Всякая школа есть то, от чего человек уходит» [4].

Долголетие школы Леонида Владимировича можно объяснить и особым пониманием педагогической установки, где педагог «... обязан преподать ученику умение ориентироваться в музыке, воспитать его музыкально-эстетический вкус, обучить мастерству и что усвоение закономерностей, системы – фундамент, на котором только и может ученик развиваться...» «...Но вместе с тем он был убежден, что обучение приносит плодотворные и «долгодействующие» результаты в том и только в том

случае, если одновременно в сознание ученика закладываются и другие основы: желание и умение самому искать и способность... нарушать заветы учителя...» [5, с. 26].

Рассмотрим и охарактеризуем некоторые инновационные подходы и методы, которые внедрил Л. В. Николаев, внося в основы педагогического мастерства фортепианного искусства новые незабываемые истины педагогической деятельности.

Одной из отличительных черт его педагогики являются инновационные методы, способствующие *развитию музыкального интеллекта и композиторского мышления* ученика-исполнителя.

Развитие музыкального интеллекта

1. *Метод внутренней логики* – на ранней стадии работы над музыкальным произведением привлекается внимание учащегося к внутренней логике музыкального материала и закономерностям его развития

2. *Метод первоначального анализа* – теоретический и исполнительский разбор и анализ (внутренней логики развития) на ранней стадии изучения музыкального материала

3. *Метод осознания* – педагогический подход, при котором процесс осознания учеником общих принципов нюансировки по звукоритмическим координатам нотного текста, логики самой музыки, ее мелодического, гармонического и полифонического языков, ее фактуры, характера развития, построения формы становится основой исполнительской подготовки.

4. *Метод ориентировки* – постоянная ориентировка ученика-исполнителя на авторские обозначения и логику построения музыкального материала

5. *Метод углубления* – углубленное изучение музыкального материала, способствующее внутреннему логическому осмыслению «музыкальной ткани»

6. *Метод общего охвата* – на всех этапах обучения (начальный, срединный, заключительный) ученик-исполнитель должен охватить произведение целиком (мысленно-внутренней исполнительской волей), понимания логику построения формы, место детали в целостной структуре музыкального материала

7. *Метод сравнения* – привить культуру музыкально-исполнительского осмысления произведения, подмечая черты сходства и различия, всегда доводя свою мысль или интуитивную находку до ясности и прозрачности

8. *Метод обобщения* – во время процесса присвоения исполнительского текста частное поднимать до общего и от общего идти к частному.

9. *Метод «отказа от эмоциональной игры»* – использование данного метода в процессе обучения рекомендуется только при необходимости, сосредоточиваясь над задачей, которая в определенный момент становится главной, «решение» ее выполняется несколькими различными способами в зависимости от процесса выучки музыкального материала.

10. *Метод интуитивной находки* – полное осознание того, что в процессе тренировки было найдено интуитивно.

Развитие композиторского мышления

1. *Метод «сочинительского подхода» к музыкальному материалу* – выработка собственного умения и навыков «сочинительски» оперировать музыкальным материалом, что поднимает фортепианно-исполнительское обучение на более высокий уровень.

2. *Метод точного выполнения авторского текста* – выработка у ученика-исполнителя бережного отношения авторских указаний и точное следование авторского текста.

3. *Метод проникновения в замысел автора посредством обращения к другим видам искусства* – в период процесса присвоения авторского текста и освоения музыкального материала исполнителем, постепенное проникновение в замысел автора, выработка умения мыслить образно, большими линиями, не ограничиваясь только авторским текстом исполняемого произведения, ученику-исполнителю необходимо обращаться к живописи, литературе, поэзии, чтобы понять стилистические особенности и характер выразительности звучания.

4. *Метод «композиторского анализа»* – педагогический метод Николаева во многом определялся тем, что Леонид Владимирович был композитором. На занятиях с учеником необходимо уделять особое внимание стилистическим особенностям произведения, его форме, гармоническому языку, развитию тематического материала и т. д., «по-композиторски» анализируя текст.

5. *Метод «собственного сочинения» музыкального произведения* – Николаев считал, что каждый пианист должен сочинить хотя бы одну небольшую пьесу, такой подход к исполнению во многом обогатит исполнительскую индивидуальность любого музыканта, вне зависимости от степени его композиторского дарования, а главное — приучит мыслить логикой музыкального развития.

6. *Метод видения подтекста авторского замысла* – творческий подход к подтексту музыкального материала: «видеть» и «слышать» подтекст автора, заложенный в тексте, что способствует передачи его со своим отношением, с глубоким проникновением в задуманное композитором.

7. *Метод внутреннего представления музыки* – развитие у ученика-пианиста способность внутреннего представления музыки без помощи инструмента процессом беззвучного «прочтения» нотного текста, проникаясь его идейно-эмоциональным содержанием. Данный метод должен осуществляться в постоянной практической деятельности без временных остановок.

8. *Метод детализированного освоения текста* – при детальном и ситуативном подходе к музыкальному тексту, вникая рассудком и чувством, исполнитель может стать как бы «соавтором» произведения, что дает привычно и свободно распоряжаться деталями, не изменяя их функций и смысла.

В современной практике фортепианного искусства «целостная художественно-воспитательная система» [6, 13] Леонида Владимировича Николаева остается, как полвека тому назад, и поныне одним из самых передовых педагогических направлений в музыкальной педагогике. Педагогическое поколение Николаева, внося новые акценты в преподавании фортепианного исполнительского искусства, в любом случае развивают глубокое наследие своего учителя, что является подтверждением жизнеспособности и жизнедеятельности «школы Николаева», в которой был заложен огромный потенциал для всестороннего развития возможностей фортепианной педагогической культуры.

Литература

1. Богданов-Березовский В. Дороги искусства. – Л., 1971.
2. Беркман Т. О. дорогом учителе и. – Л., 1979.
3. Серебряков П. Л. В. Николаев и Ленинградская консерватория. – Л., 1979.
4. Николаев Л. О стилях фортепианной литературы. Стенограмма доклада от 20 декабря 1939 года. – ГЦММК, ф. 129, ед. хр. 119.
5. Баренбойм Л. О фортепианно-педагогических школах вообще и школе Николаева в частности. Статьи и воспоминания современников. Письма. – Л., 1979.
6. Баренбойм Л. Л.В. Николаев – основоположник Ленинградской пианистической школы. Статьи и воспоминания современников. Письма. – Л., 1979.