Джумабаева Айжан Саветкажиевна

Магистр искусствоведческих наук,

преподаватель скрипки и альта

Музыкального училища им.М.Тулебаева

СМЫЧКОВОЕ ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА И ЗНАЧЕНИЕ В НЕМ Я.И.ФУДИМАНА

Во второй половине ХХ столетия отечественное музыкальное искусство переживает необычайный подъем. Благодаря развитию симфонических и камерных жанров, возросла потребность в музыкальных кадрах. В Алматинской Государственной консерватории в эти годы обучали студентов масштабные многогранные личности, обладающие своеобразием исполнительской манеры - В.С. Хесс, И.Б. Коган, Д.К. Баспаев, Е.Б. Коган, В.И. Тебенихин, К.А. Господарь, Ф.Д. Мавриди, Н.М. Патрушева. Их деятельность отличалась разнообразием форм и видов, творческим подходом к проблеме репертуара, новаторскими приемами игры, оригинальностью педагогических концепций. Каждый из них внес значительный вклад в развитие музыкальной культуры Казахстана. И среди плеяды этих имен особое место принадлежит Якову Иосифовичу Фудиману.

В конце 50-х годов Я. И. Фудиман приезжает в Казахстан. Воспитанник Уральской консерватории им.Мусоргского (класс Заслуженного артиста России, профессора Г. И. Тери) и аспирантуры Московской консерватории (класс Заслуженного артиста России, кандидата искусствоведения, профессора Е.В. Страхова). Яков Иосифович Фудиман начинает свою преподавательскую деятельность в консерватории Алма-Аты. С приходом Я. И. Фудимана, альт как инструмент зазвучал по-другому. Получив от своих педагогов подлинно уникальные профессиональные знания, артистический опыт и человеческую культуру в их нерасторжимой целостности, Яков Иосифович стремился передавать все без остатка своим ученикам.

Становление и развитие в республике альтовой школы, поэтому связано с именем Якова Иосифовича Фудимана, создавшего замечательное содружество прекрасных музыкантов, которую многие называют «школой Фудимана», и на сегодняшний день все альтисты республики прямо или косвенно относят себя к его школе. Учиться для альтистов у Я. И. Фудимана, а для скрипачей — у профессора, Заслуженного артиста Казахской ССР И.Б. Когана или профессора В.С. Хесса было очень престижно. Это означало, что ты получаешь «путевку в жизнь» или «знак качества». Среди учеников Я. И. Фудимана – Ю.Галушкин, Н. Каримов, А. Тустыкбаева, Б. Акибаева, Н.Сагимбаев, О. Калько, Д. Ахметова, А. Исенова и ещё большой круг альтистов — солистов и педагогов, камерно-ансамблевых исполнителей и оркестрантов, работающих как в Казахстане, так и за рубежом. Талант, титанический труд, самоотверженное служение музыкальной профессии, прекрасное владение и знание специфики альта помогли Якову Иосифовичу в достижении высоких художественных и музыкальных задач.

Педагог «от бога» Я. И. Фудиман воспитал целую плеяду ярких представителей современного исполнительства. Яков Иосифович в равной степени занимался как с альтистами, так и с пианистами-концертмейстерами своего класса. Он придавал огромное значение особенностям, тонкостям исполнения фортепианной партии в ансамбле. Учил слушать партнёра и устанавливать правильный баланс звучания как соблюдение основного закона ансамблевого музицирования. Шкале звучания фортепианной партии, выразительности динамики, штрихов, педали уделялось особое внимание, предъявляемые пожелания требовали от пианиста определенной концентрации и серьезной работы. Яков Иосифович всегда говорил, что пианист не имеет права быть пассивным и не должен отказываться от проявления своей художественной индивидуальности. Чем сильнее индивидуальность пианиста, тем лучше партнеру, так как сознание, что рядом с ним надежный, чуткий друг, придает ему силы. Обогащение художественно-образного содержания музыки для данного инструмента, использование новейших музыкально-выразительных средств придавали его занятиям высокий уровень мастерства.

В методику обучения альтиста Я.И. Фудиман на первом, начальном этапе традиционно включал формирование базовых исполнительских навыков альтовой техники в ходе обучения игре на скрипке. Данный методический приём с некоторой коррекцией учитывается при современной подготовке будущего музыканта. Придерживаясь методики постепенного и медленного развития, он справедливо считал, что каждый ученик должен последовательно пройти основной репертуар, который формирует его музыкальное сознание, техническую оснащенность, вкус. Он был противником «авантюрных» методов, когда педагог во имя своего педагогического имиджа ставит под угрозу будущее ученика или студента, давая ему чрезмерно трудные произведения, превышающие его музыкальные и часто физические способности. Такая методика часто приводила к небрежности исполнения и различным профессиональным заболеваниям. Более простой этюдный материал, доведенный до совершенного исполнения, по мнению Фудимана, дает больше пользы в достижении намеченной цели. Форсированную программу Яков Иосифович давал только ученикам или студентам, имеющим хорошую базу.

В работе со студентами он, прежде всего, выделял четыре момента: интонация, техника штрихов, аккуратная смена смычка, соединение струн. Большое значение придавал точности текста, постоянно напоминая, что переучивать произведение намного сложнее. Обладая великолепным чувством меры, он очень критически относился к глиссандо, излишнее «утрирование» этого штриха подвергалось им жесткой критике. Большое значение в своей педагогической деятельности Яков Иосифович придавал воспитанию у своих учеников чувства сцены, нацеливая их на концертные публичные выступления и формируя тем самым у них профессиональное исполнительство. Он постоянно анализировал то или другое выступление неважно кого, первокурсника или будущего выпускника, и если студент вызывал опасения, Яков Иосифович, начиная буквально с 1 сентября, постоянно обыгрывал программу в присутствии класса. Педагогический, но не концертный, репертуар альтиста остаётся до сих пор довольно скудным (Б. Кампаньоли, Ф. Хофмайстер, И.Палашко, М.Тэриан и несколько хрестоматий). Казахстанский маэстро внёс свой вклад в решение этой проблемы – он переложил для альта ряд скрипичных сочинений Г.А. Жубановой, среди которых «Тема с вариациями», составил сборник пьес для альта и альт-кобыза. Благодаря ему, появились на свет альтовые сочинения казахстанских композиторов: «Поэма-импровизация» В. Новикова, «Три пьесы» К. Кужамьярова, сонаты для альта соло В. Миненко и Е. Рахмадиева и др. Его редакторская работа активно используется до сих пор в учебно-педагогической практике.

Яков Иосифович, как и его коллеги, неуклонно придерживался принципа единства художественного и технического развития исполнителя, нацеливая процесс обучения на освоение мелодического интонирования, изучение истории инструмента, биографий выдающихся альтистов, прослушивание записей из своей богатой фонотеки. В современных условиях к этому кругу задач неизменно присоединяется создание личного фонда музыкальных записей и использование ряда информационных технологий, повышающих качество обучения. Актуально сегодня используются советы маэстро по активному использованию при игре на альте навыков постановки корпуса, инструмента, смычка, обеих рук. Особенное внимание он уделял регулированию дыхания, рекомендуя при репетиции играть не стоя, а сидя на краешке стула, что вырабатывало ощущение раскованности. Яков Иосифович говорил: «Вы правильно дышите, значит правильно играете… Берите пример с вокалистов». Педагоги напоминают студентам еще один совет, используемым ими на практике – если поза исполнителя воспринимается слушателем эстетично и естественно, то исполнитель на верном пути.

Любя свой инструмент, Яков Иосифович неустанно повторял, что альт является необыкновенным инструментом, обладающий огромными выразительными тембровыми и техническими возможностями. И это утверждение было его исполнительским кредо, которое находило своё воплощение в ярком, сочном звучании, блестящей технике и артистизме в сочетании с глубоким проникновением в суть музыкального образа. В его исполнительской манере не было ничего наспех, второпях. Все, что делалось Яковом Иосифовичем, характеризовалось полной законченностью, структурной завершенностью. Альт, на котором он играл, был большим по своему размеру, но, несмотря на его не особо высокий рост и руки, вполне пропорциональные росту, он как-то легко и непринужденно с этой «махиной» справлялся. Звук его был удивительно глубоким и прекрасно сфокусированным. Но главное, что отличало его игру – умение точно выбрать темп и выстроить кульминации, а также совершенно потрясающее понимание сути штриховой техники. Если добавить сюда безупречный вкус, умение слушать партнеров и аккомпанировать им, когда этого требует партитура – мы получим портрет Якова Иосифовича Фудимана как исполнителя.

Я.И. Фудиман вел активную концертную деятельность, им было сделано большое количество записей на радио и телевидении, программы его сольных концертов всегда включали лучшие образцы мировой музыки и новинки альтовой литературы. Он является первым исполнителем произведений для альта в Казахстане, таких как сонаты и концерты Хиндемита и Мийо, концерты Бартока и Роллы, сонаты Баха и Онеггера, пьесы Слонимского и Энеску, Цытовича и Шумана, Концертные симфонии Моцарта и Диттерсдорфа, сонаты для альта и фортепиано Шостаковича. Его игра всегда отличалась насыщенным, плотным тоном звучания альта, масштабностью, красочным разнообразием регистров, гибкой фразировкой, убедительностью образного воплощения. Обладая красивым и глубоким тембром альта, он постоянно доказывал своим выступлением возможности его как сольного инструмента в концертной программе. Яков Иосифович был «однолюб» и всегда выступал только в паре с великолепным концертмейстером – Кларой Ароновной Господарь. Необходимо отметить, что Фудиман не признавал слова «концертмейстер», он считал, что пианист – равнозначный партнер в камерной музыке, поэтому на всех афишах своих и учеников Яков Иосифович принципиально писал – «партию фортепиано исполняет ...». Репертуар концертов был самый разнообразный, начиная от композиторов барокко и заканчивая современными композиторами, им было сыграно большинство произведений, которые ныне являются классикой. Яков Иосифович всегда придерживался паритетности классики и современной музыки. Его кредо было такое: «Кто не играет современную музыку, тот не двигается в своем развитии». К сольному выступлению готовился скрупулезно, тщательно выверяя каждую ноту, добиваясь полнейшего ансамбля. Его высокий профессионализм – результат огромного труда - он занимался каждый день по нескольку часов, отрабатывая тот или иной прием, интонацию, вибрацию, переход, фразу и т.д. и т.п. Находясь всегда в хорошей форме, Яков Иосифович часто исполнял альтовые соло в балетах «Жизель» А. Адана и «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева. Многие музыканты до сих пор помнят эти выступления. Но своим доминирующим положением Фудиман не злоупотреблял и давал возможность и подрастающему поколению попробовать себя в качестве солиста. Например, произведение исполнялось по очереди – но это только внешняя сторона, а главное – чтобы играть соло, нужно иметь хороший технический аппарат, чистую интонацию, сочную несущую вибрацию, убедительную фразировку и хорошую голову – так «незаметно» молодые исполнили «подтягивались» к исполнению маэстро.

Если ставить вопрос о том, кто был больше Я.И. Фудиман – педагог, солист, оркестрант или дирижер, то ответить на него очень трудно. Сфера деятельности его была обширной и охватывала не только педагогику. Яков Иосифович Фудиман был прекрасным исполнителем, как солирующим, так и оркестровым, замечательным дирижером, авторитетным общественным деятелем, пропагандистом современной мировой и казахстанской композиторской школы. Он был профессионалом во всем. Будучи еще студентом-скрипачом, Фудиман подрабатывал в Свердловской филармонии и унаследовал основные принципы оркестровой игры в выполнении требований дирижера. В Алма-Ату Яков Иосифович попал по приглашению Министерства культуры тогда Советской республики Казахстан и сразу же был приглашен в Государственный симфонический оркестр концертмейстером группы альтов. Имея богатый опыт работы в оркестре, Яков Иосифович принимал активное участие в создании новых творческих коллективов – студенческого камерного оркестра АГК им. Курмангазы, камерного оркестра Радио и телевидения, камерных оркестров «Алтын Алма», «Академия солистов». Он неоднократно выступал с ними в качестве солиста и дирижера со многими музыкантами мирового значения. Среди них – Народная артистка РК, профессор Айман Мусаходжаева, Народный артист России, профессор Игорь Гаврыш, Народный артист России, профессор Эдуард Грач и многие другие. Находясь на посту дирижера любого камерного оркестра, Яков Иосифович не только тщательно подходил к выбору репертуара, но и помогал найти нужную аппликатуру, здесь конечно благотворно сказывались навыки сольной и оркестровой игры. Подход к занятиям отличался необычайным рационализмом. Над своим дирижерским амплуа сам Яков Иосифович подтрунивал и говорил: «Какой я дирижер, у меня нет специального образования». На практике было совсем по-другому, а именно, ясность мышления, знание основных задач, рациональное использование времени, точность жеста – вот основные параметры для хорошего контакта с музыкантами оркестра, которых он взрастил не одно поколение. Если Яков Иосифович видел, что оркестранты устали, он начинал рассказывать анекдот или какой-нибудь смешной случай из жизни и усталость как рукой снимало. Работал Фудиман неутомимо и всегда добивался нужного результата: он распределял работу так, чтобы произведение обретало форму на занятиях и шло по нарастающей линии к концертному исполнению. В Камерном оркестре консерватории под руководством Фудимана ученики учились исполнять произведения самых разнообразных стилей и жанров. В репертуаре были Корелли, Вивальди, Бах, Гендель, обязательно присутствовали Моцарт, Бетховен, Гайдн, русская и советская классика – Чайковский, Прокофьев, Шостакович. Достаточно много было и произведений композиторов Казахстана, из которых особенно хорошо сохранились в памяти такие новые произведения как «Концертштюк» Тлеса Кажгалиева и «Диалоги» Мансура Сагатова.

Некоторые студенты, поступив в консерваторию, не имели собственных инструментов. Их можно было заказать в другом городе Советского Союза, но многим это было не по карману. И эта серьёзная и общая проблема для всех была решена Яковом Иосифовичем. Музыкальный мастер РССМШ им. К. Байсеитовой при помощи его консультаций создал несколько инструментов. Все это - свидетельство его заботы о своих учениках — музыкантах и его человечности.

Вот уже многие годы существует традиция проведения в Малом зале Казахской Национальной консерватории им. Курмангазы концертов альтовой музыки, посвященных дню рождения замечательного музыканта, выдающегося педагога, воспитавшего целую плеяду альтистов по всему Казахстану и далеко за его пределами. В неофициальном рейтинге Фудиман входил в число шести лучших альтистов Советского Союза. За полувековую творческую деятельность в Казахстане - он создал высококвалифицированную школу игры на струнном альте, выпустил более сотни профессиональных музыкантов среднего и высшего звена: альтистов, скрипачей и альт-кобызистов. Им была найдена своя, «фудимановская» методика игры на альте и были написаны несколько методических пособий. Под его редакцией вышло в свет несколько сборников сочинений для альта и фортепиано, композиторы Казахстана посвящали ему свои собственные произведения. Он помогал мастерам смычковых инструментов Казахстана в поиске создания нового, современного альта-инструмента. Своими сольными концертами, Яков Иосифович собирал полные залы, куда приходили не только струнники, но и другие музыканты, и просто любители музыки, которых объединяла любовь к его творчеству. Значение Я.И. Фудимана в истории смычкового искусства Казахстана огромно, плоды его творческой деятельности долгие годы будут питать будущие поколения альтистов. И хочется верить, что линию преемственности продолжат представители следующих поколений, сохраняя традиции лучших представителей фудимановской школы и внося свой вклад в формирование музыканта нового типа.

Литература

1. Сагимбаев Н.Е. Из истории альтового класса в Казахстане. Музыка Казахстана: произведение и исполнитель, Алматы, 2000

2. Фудиман Я. Проблема и способы развития технического аппарата альтиста. Тезисы доклада на межвузовской конференции "Традиции и новаторство".– Алма-Ата, 1980.

3. Каримов Н.Х. О Якове Иосифовиче Фудимане. Яков Иоифович Фудиман – основатель альтовой школы Казахстана, Алматы, 2009

4. Ахметова Д.Е. Формирование и совершенствование исполнительского аппарата альтиста (на примере упражнений Я.Фудимана). Материалы международной научно-практической конференции, Алматы, 2014