

«Effortless Mastery» Кенни Вернера.

Письмо к другу с заметками на полях книги.

Здравствуй, дорогой друг! Недавно случайно наткнулась на книжку Кенни Вернера «Непринужденное мастерство», в которой нашла много интересных и неожиданных для себя идей. Спешу поделиться своими впечатлениями в надежде, что, может быть, и тебя заинтересуют педагогические откровения автора.

Вкратце о книжке. В ней Вернер, американский музыкант, композитор и педагог, рассуждает о том, как научиться хорошо играть на любом музыкальном инструменте, прикладывая минимум физических, но максимум духовных и психологических усилий. В оригинале название звучит, как «Effortless Mastery» (т.е., легкое, не требующее усилий, естественное мастерство), и, на мой взгляд, более точно передает ее смысл.

Книга отчасти автобиографична, т.к. Вернер делится своим творческим опытом, рассказывает, с какими трудностями сталкивался, постигая искусство фортепианной игры, и как их преодолевал. В итоге, были выработаны свои подходы к развитию мастерства, базирующиеся не столько на технике, сколько на особом состоянии, в которое нужно войти, чтобы прекрасная музыка лилась естественно, являясь словно откуда-то извне. Таким образом, Вернер подходит к данному вопросу прежде всего с духовной (а не технической) стороны, и предлагает различные практики «осознанности» и медитации и т.п.

На мой взгляд, идеи Кенни Вернера могут быть полезны не только профессиональным музыкантам, но и более широкому кругу меломанов. Более того, здесь можно найти советы, которые идеально ложатся на абсолютно любой вид деятельности, и мне хотелось бы прокомментировать некоторые из них и, конечно, узнать твое мнение по этому поводу.

1. *Не бойтесь и не напрягайтесь, играйте так, будто играете для друзей.*

Когда мы расслаблены, когда нам нечего бояться, мы чувствуем уверенность, и делаем то, что мы делаем легко и хорошо, просто потому что нам не мешает страх. Если же речь идет, как здесь, о важном концерте или, например, экзамене, презентации проекта, и у нас возникает страх неудачи, все начинает идти наперекосяк. *Страх отбирает силу.* Стоит только его отпустить, и ты мгновенно окажешься в состоянии «потока» (специальный термин, которым автор обозначает непринужденную игру)

2. *Не старайтесь сделать сразу хорошо, почему бы вам не написать плохую оперу?*

Как понимать этот парадоксальный призыв? Действительно, не нужно сразу пытаться реализовать огромный, всесторонне обдуманый проект. Не лучше ли

создать минимальный жизнеспособный продукт, и улучшать его уже по факту? Написать мелодию с нуля гораздо сложнее, чем редактировать пускай плохую, но уже написанную.

3. *Используйте категории «знакомо-незнакомо», а не «легко-сложно»*

Все, что для нас ново, кажется сложным, но по мере освоения навыка, становится все проще и проще. И эта простая игра слов, на самом деле, меняет наше восприятие, ведь ознакомление с незнакомым проще, нежели освоение сложного.

4. *Техническое мастерство — залог свободы.*

Импровизация возможна только тогда, когда техника доведена до совершенства, поскольку игра с мыслью «на какую клавишу опустить палец в следующую секунду», скорее всего, повлечет за собой убогое звучание. Аналогично во всех творческих сферах жизни, пуститься в свободное плавание может только профессионал, который досконально изучил основы, каноны, правила.

5. *Мастерство доступно всем.*

Идея состоит в том, что не стоит ссылаться на талант или его отсутствие, ведь за успехом стоят часы, дни, годы постоянных тренировок и обучения. Я лично знаю множество людей, которые большую часть жизни считали себя абсолютно безголосыми, не ритмичными, но начав посещать уроки вокала или фортепиано, через какое-то время обнаружили, что могут успешно музицировать, получая от этого массу удовольствия. Работать, работать и еще раз работать, оттачивая свое мастерство, занимаясь этим хотя бы 5 минут в день, только тогда оно будет effortless, а со стороны будет казаться, что это просто вы такой талантливый и харизматичный, и получается у вас все играючи.

Вот так, книга, изначально написанная для музыкантов--любителей и профессионалов, оказалась в итоге концентрированной мудростью, поскольку все в этом мире идентично и связано. Казалось бы, где творчество, где бизнес, а где наука, но нет, во всех сферах жизни законы действуют одни и те же...

Буду очень рада услышать твое мнение по прочтению книги Вернера, может ты не согласен с некоторыми позициями автора, и это будет интересной темой для беседы при личной встрече.

Надеюсь, что письмо застало тебя счастливым, сытым и здоровым!

Скучаю, с нетерпением жду ответа!

Приветствую, мой светлый дружочек! Я искренне благодарен тебе за вдохновенный тон высказывания и ясно, структурированно изложенную мысль в твоём письме. Ты всегда знаешь, чем меня можно крепко зацепить и у тебя в очередной раз это получилось.

Естественно, первым делом после прочтения письма, я отправился на поиски книги Кенни Вернера и, найдя, сразу же приступил к ее прочтению.

Как академического пианиста, студента консерватории и лауреата международных конкурсов, буду откровенным, та «непринужденность» мастерства, которую с таким восторгом и внушением описывал Вернер, меня, порядком, раздражала.

Объясняю. *«Мастерство придет максимально быстро только в том случае, если Вы ограничите свои занятия тем, что реально можете сделать, находясь в непринужденном пространстве. (...) Ощущение, что заниматься нужно больше следует обязательно игнорировать!»*. Это заключение противоречит методическим рекомендациям обучения академических пианистов – для достижения положительных результатов необходимо заниматься минимум три часа в день. В своей практической деятельности я не единожды в этом убеждался, первые два часа занятий пригодны лишь для тренировочных упражнений. Рахманинов в своей статье «Десять характерных признаков прекрасной фортепианной игры» рекомендует это время посвятить изучению упражнений из сборника Ганона. И да, это действительно работает!

Многие выдающиеся музыканты-исполнители, достигшие небывалых высот в своем мастерстве (которое, априори, не может быть «непринужденным») придерживаются одного из законов диалектики Гегеля – переход количества в качество. В этой связи вспоминаются сердитые слова выдающегося виолончелиста Пабло Казальса: *«Гений!? Не рассказывайте мне о гении; я всю жизнь занимался по 12 часов ежедневно!»*. А «мессия» Кенни Вернер, поддавшись повальной моде на пятиминутные занятия, девиз которой звучит как «20 % усилий, 80% результата» или «пятилетка в три года за пять минут в день» (нужное подчеркнуть), предлагает ускоренный путь к мастерству, да еще и «непринужденному», или «effortless», без усилий, если тебе так угодно.

Имела ли ты возможность увидеть человека после аварии, который только пытается ходить? Попробуй понаблюдать и подсчитать число его ежедневных попыток. Ранее я говорил тебе, что мой 30-летний сосед по квартире, к несчастью, год назад попал в подобную ситуацию и я был свидетелем его невероятных усилий воли и многочисленных попыток подняться на ноги, сделать хотя-бы несколько шагов. Я однажды насчитал 253 раза за день. Во всяком случае, научные наблюдения над процессом овладения новыми навыками (или развитием утраченных) у немолодых показывают нечто вроде 500 раз.

Что касается остальных положений книги, погружения в состояние «потока», «написать плохую оперу, если не получается хорошая», «играть, словно для друзей», подмена понятий «сложно=незнакомо» – это, на мой взгляд, второстепенные вещи на пути освоения мастерства, предназначенные, разве что, для людей, которые впервые взяли в руки инструмент и совершенно не имеют представления, что с ним делать дальше. Для музыкантов же со средними исполнительскими навыками данных методов будет совершенно недостаточно. Вновь вернусь к статье гениального С.Рахманинова о пианистическом мастерстве (которую я, весьма настойчиво, рекомендую тебе прочесть). Автор отмечает такие пункты:

1) воссоздание истинной концепции произведения (обратить внимание на структурный план, выстроить композицию, что в книге Вернера лишь однажды эпизодически мелькнуло)

2) техническое мастерство (об этом многое сказано выше)

3) правильная фразировка (Вернер говорит об интуитивном ощущении фразировки в то время, как Рахманинов призывает взяться за специальное изучение этой важной сферы музыкального искусства)

4) определение темпа (лишь здесь мнения авторов сходны – оба призывают не следовать слепо за метрономом, а ориентироваться на внутреннее чувство темпа)

5) самобытность исполнения (каждое сочинение должно иметь неповторимый облик, а не каждый исполнитель должен стремиться к непохожести на других в силу своих романтических переживаний и уникального жизненного опыта)

6) значение педали (не буду комментировать, просто прочти этот поэтичный оригинал)

7) опасность условностей (*«прежде, чем мы сможем создать что-либо, хорошо бы ознакомиться с тем лучшим, что нам предшествовало»*). Вернер приводит в пример множество джазовых пианистов и Горовица. Лучшие ли они в своем мастерстве? Вопрос спорный)

8) истинное понимание музыки (этот пункт немного расстроит твоего внутреннего музыковеда, но такова реальность)

9) исполнение с целью просвещения публики (меня весьма вдохновляет следующее заключение Рахманинова: *«Не тратьте своё время на музыку, которая банальна или неблагородна! Жизнь слишком коротка, чтобы проводить её, блуждая по бессодержательным сахарам музыкального мусора.»* И еще, публика – не твои друзья. Они – твои воспитанники)

10) живая искра (у Рахманинова она называется *вдохновение*, а *«душа — источник той высшей экспрессии в музыке, которая не может быть выражена динамическими обозначениями»*).

Т.е., мастерство идет не откуда-то извне, хороший музыкант не должен быть подобен «кукле, руками которой играет космическая светящаяся желтая энергия», как тому учит Кенни Вернер. Хороший музыкант – это, прежде всего, личность, философ, интеллеktуал, постоянно совершенствующий свои навыки и не теряющий *«музыкальное осознание истинной художественной миссии»*.

Написал много и несколько категорично, но таково мое мнение.

Личная беседа обещает быть дискуссионной, поскольку взгляды наши находятся на разных полюсах. Оттого еще интереснее!

Скучаю, ожидаю твоего скорейшего приезда в город.

Будь здорова, трудись неустанно и результат придет!

С любовью и трепетом, твой друг.