

Творческий портрет Веры Горностаевой

О прошлом и о себе

Вéра Васи́льевна Горноста́ева
(род. 1 октября 1929 года – г.
Москва) — советская и
российская пианистка, педагог,
музыкально-общественный
деятель, публицист. Профессор и
заведующая кафедрой
специального
фортепиано Московской
консерватории. Президент
Московского Союза
музыкантов. Народная артистка
РСФСР (1988).

О прошлом и о себе

«Мать была профессиональным музыкантом (окончила консерваторию по классу Карла Киппа), а отец – страстным любителем музыки. Мои учителя, мои родители несли в себе отблеск дореволюционной культуры. Отец цитировал пословицы по латыни и знал наизусть православные молитвы. Мама играла дома Шопена, вспоминала концертные выступления Рахманинова и Шаляпина».

О прошлом и о себе

«Мне нравилось подбирать на рояле (в отсутствие родителей) знакомые мелодии. Удалось не только подобрать мелодию танго (в до миноре), но и пристроить левую руку, что было высшим достижением. Меня, хоть и поздно (почти в 8 лет), начали учить музыке. Я брыкалась и пыталась тихо бунтовать...»

О прошлом и о себе

Академический музыкальный колледж при Московской консерватории..

«Я была очень увлечена своим первым педагогом. Она преподавала в ДМШ Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского, затем ее пригласили в Центральную музыкальную школу. Она взяла меня с собой. Седая, с короткой стрижкой, она пересекла мой жизненный путь в раннем детстве. **Екатерина Клавдиевна Николаева** была, конечно, фантазерка. Женщина цветаевского склада, темперамента, умница, далекая от житейской суеты, погруженная в духовные искания».

О прошлом и о себе

«Это был педагог, способный разбудить фантазию и зарядить артистизмом даже самое серое и ординарное воображение. Редкий и талантливый тип учителя.

Если еще добавить, что рядом с этой бурной эмоциональностью соседствовали ум и вкус, оснащенные культурой, то можно утверждать с уверенностью: общение с нею было для моего детства и отрочества бесценным подарком».

О прошлом и о себе

«Во время учебы я играла на всех отчетных концертах в Большом зале консерватории. Отбирать на эти концерта учеников приходили Шебалин, Гольденвейзер. На выпускном экзамене по специальности я играла Баха восемь Прелюдий и фуг из 11-го тома Х.Т.К. и концерт Брамса. На приемном экзамене в консерватории я получила пять с плюсом и была зачислена в класс Генриха Густавовича Нейгауза».

О прошлом и о себе

Генрих Нейгауз дома с учениками: (слева направо)

*Наталья Фомина, Антон Гинзбург,
Евгений Малинин, Вера Горностаева*

**Для меня школа
Нейгауза была
и осталась школой поиска.**

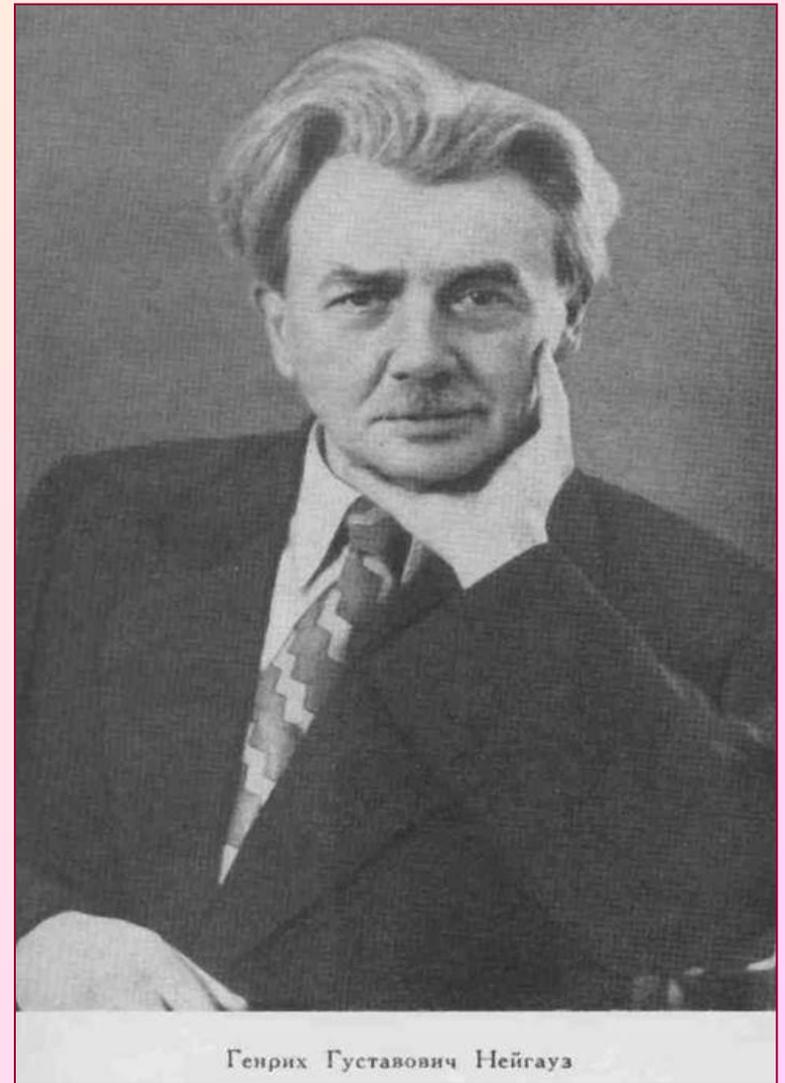
**Он никогда
не преподносил готовых
истин.**

**Осталось чудом, как,
погружаясь
в сотый раз вместе
с учеником
в сонату Шопена, он умел
захлебнуться, поразиться
до слез её
красотой и услышать
те озарения шопеновской
мысли, которых прежде
как бы не замечал.**

О прошлом и о себе

«В общении с ним воспитывалось огромное уважение к культуре. Трудно было бы назвать его эрудитом-систематиком, берущим знания педантично и досконально.

Его образованность была скорее следствием разнообразия устремлений, постоянного любопытства и какой-то разомкнутости К ЖИЗНИ».

Генрих Густавович Нейгауз

О прошлом и о себе

«Знал он, помимо искусства, очень много, притом из самых разных областей и невольно втягивал всех нас в этот безбрежный мир. В нем жила душевная раскованность, независимость и способность сомневаться в себе, и в том, что называют бесспорным, единственно верным, обезоруживающая его самоирония действовала на нас, учеников, сильнее любых проповедей о морали»

О прошлом и о себе

«Когда играл Нейгауз, казалось – нет ничего естественнее слышать музыку так, как он. Было бесценное свойство таланта: на эстраде ощущать себя, словно впервые открыл ноты и вольно музицируешь. Редкое соединение свежести, легкости дыхания, горделивой вспльчивости, благородства вкуса. Пленял аромат родящей эпохи, высокая культура европейского воспитания. Особенно многое пересекалось в Шопене. И романтический тип артистизма, и природное фортепианное бельканто, и внутренняя гармоничность, пластика, изящество».

Планета по имени Музыка

«Шопен... Очень трудно объяснить пожизненное притяжение, нежность, любовь. Я очень люблю Шопена. Слышу в нем чисто польское. Уязвленность, скрытая боль, грация, рыцарство, благородство. Любовь к нему трудно препарировать. Шопен – вечный магнит – тянет меня к себе, меняется со временем, становясь всё более близким. Кажется, даже слышу мысленно тембр его голоса.»

Планета по имени Музыка

« Для пианистов всего мира Шопен, подобно сфинксу, предлагает трудноразрешимые загадки. Как выразить душевное смятение, страстность, окрыленность шопеновских образов, сохраняя при этом их равновесие, соразмерность, гармоничность? Как сочетать искреннюю непосредственность, импровизационность шопеновского

романтизма с точностью и лаконизмом его музыкальных конструкций? Шопен словно создал для себя свое фортепиано, раскрыв в нем новые таящиеся силы.»

Педагогическая деятельность

После концерта выпускников В. Горностаевой в Большом зале Ленинградской филармонии 2 мая 1986г. слева направо: А. Палей, Д. Иоффе, С. Кручин, В. Горностаева, А. Слободяник, Э. Анджапаридзе, П. Егоров

«Я постоянно участвую в жюри детских конкурсов Москвы, второй раз являюсь председателем жюри Международного конкурса им. Нейгауза, третий раз - телевизионного конкурса «Щелкунчик». Российская музыкальная педагогика производит на меня впечатление непотопляемости. Я поражаюсь мощи культуры русского пианизма»

Педагогическая деятельность

«Я считаю, что в русскую музыкальную культуру, начиная со времен Н. Рубинштейна, вложено много сил педагогов, музыкантов, солистов. У нас очень богатая основа, легко разрушить ее не удастся. В России до сих пор высокий уровень преподавания. Поэтому русская фортепианная школа — это вовсе не «легендарное», а реальное понятие».

Педагогическая деятельность

Токио, 1995. После концерта учеников Веры Горностаевой с Вашингтонским симфоническим оркестром под управлением Мстислава Ростроповича. В. Горностаева в артистической: с ученицей Аяко Уехара и Мстиславом Ростроповичем

«Педагог должен быть погружен в духовные искания. Должен уметь разбудить фантазию ученика и зарядить артистизмом даже самое серое и ординарное воображение. Педагог должен быть умен, обладать хорошим вкусом и обязательно высокой культурой.»

Педагогическая деятельность

«К вам пришел человек со способностями, с памятью, с «руками», и вы с ним хорошо, творчески занимались, но не надо думать, что благодаря этому стал он артистом. Если ваш ученик раскрылся, заговорил собственным голосом – знайте, что этот голос у него был, а вы лишь помогли проявить его.

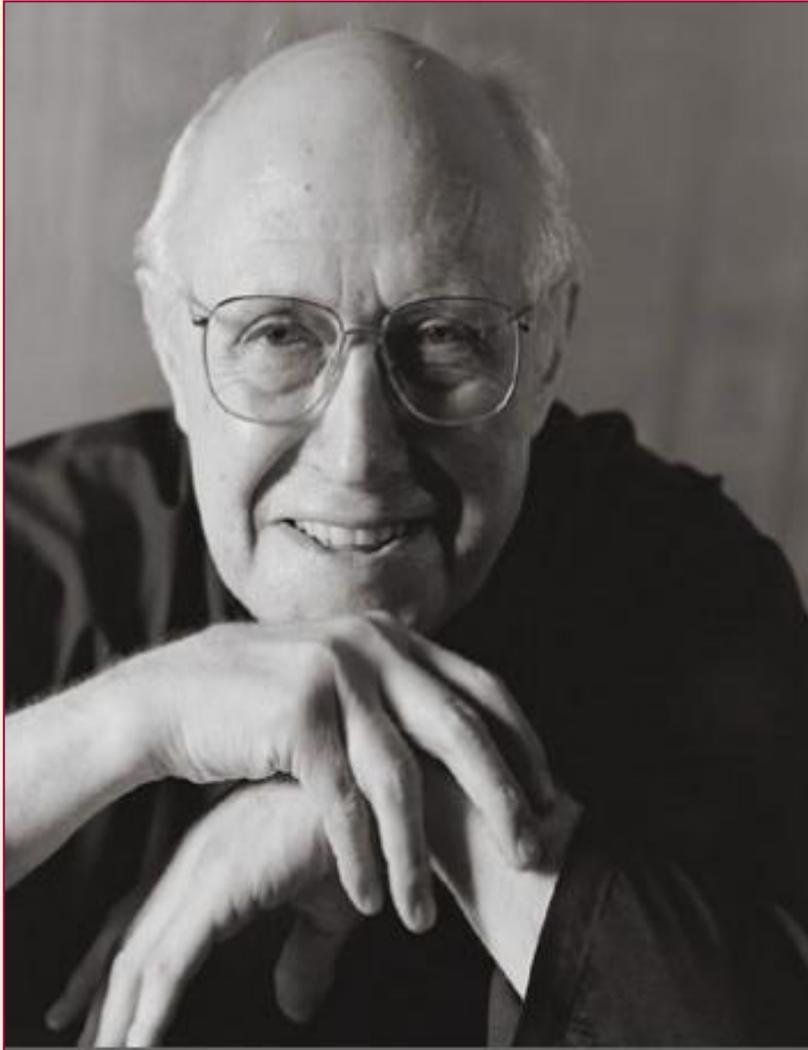
Это начинается с детства и постепенно становится внутренней опорой, своего рода предпочтением духовного начала прагматическим целям.»

Педагогическая деятельность

Вера Горностаева всегда охотно делится своим опытом и тайнами профессии. «Педагог и ученик. Что лежит в основе их отношений? Любовь, — убеждена Вера Горностаева. — Без любви к музыке ничего не получится. А любит Вас ученик или нет, Вы это всегда чувствуете. Но мне повезло, мне очень редко приходилось сталкиваться с неприязнью учеников. А еще — взаимное уважение. Конечно, если ты преподаешь молодым, ты должен их понимать.»

Педагогическая деятельность

Мстислав Ростропович писал: «ее мастер-классы по всему миру проходили с триумфальным успехом».

Но при этом ни чуть не сузили объем работы Горностаевой в России. Она по-прежнему возглавляет жюри Российских конкурсов; проводит ежегодные семинары для педагогов России.

Педагогическая деятельность

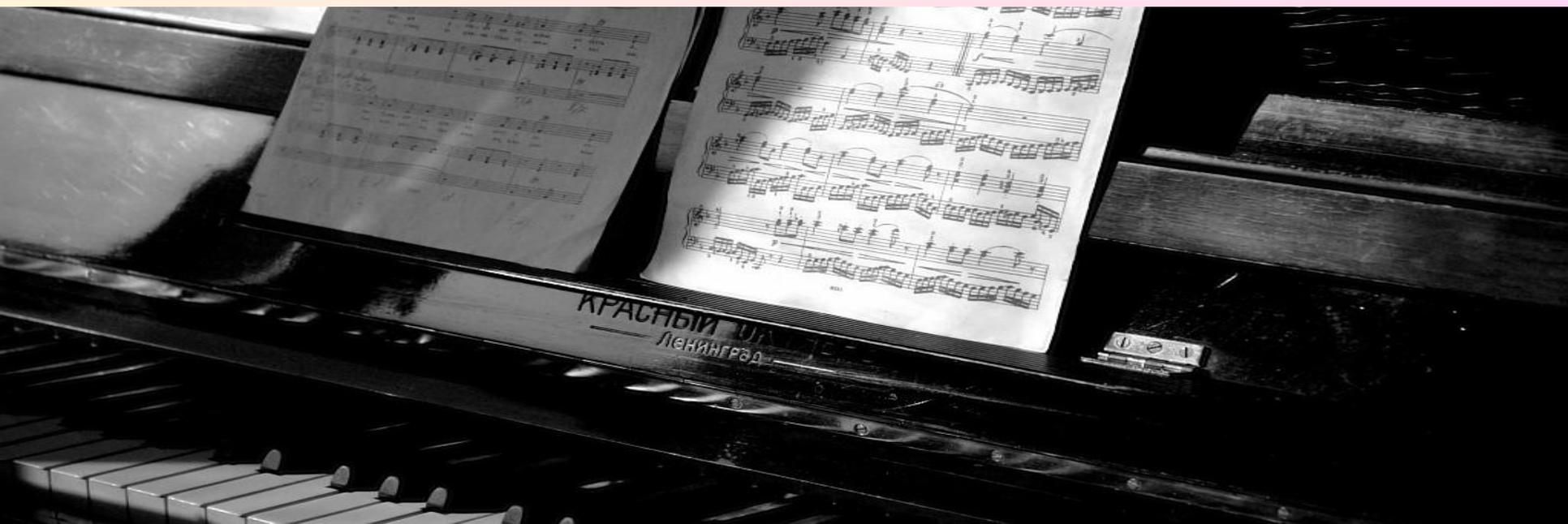

«Двенадцать лет я ездила в город Тур на фестиваль, который возглавлял Юра Башмет. Мастер-классы проводили Ю. Башмет, Л. Наумов, Третьяков и я. Это был постоянный мастер.

Я всегда начинаю с художественного образа, но это вовсе не значит, что я не ставлю перед студентами профессиональных задач. Я профессионал до мозга костей, всегда стремлюсь к профессиональному совершенству.

Педагогическая деятельность

«Звук — это то, что надо ставить с детства. По звуку ученика я могу определить, возьму ли я его в свой класс. Это как человеческий голос - есть он или нету совершенству. Для меня очень важна разумная аппликатура. Я показываю, как звук должен петь. Он должен лететь, иметь обертоны. Его «берешь» здесь, а он звучит там». Я над звукоизвлечением работаю много.»

Педагогическая деятельность

«Профессионализм — это понятие четкое: это грамотность, аппликатура, педаль, хороший пианизм. Второй путь — путь Нейгауза. Это постижение смысла самой музыки, ее художественных образов.»

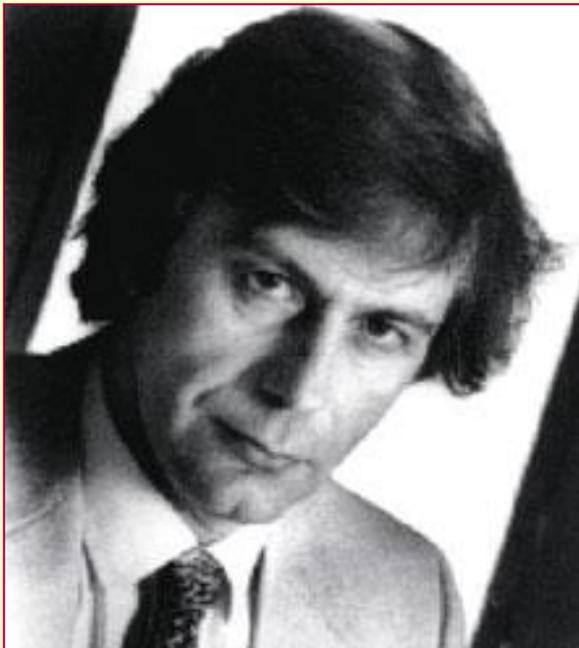

Педагогическая деятельность

За время работы в Московской консерватории Вера Горностаева воспитала несколько поколений пианистов.

Педагогическая деятельность

А.Слободяник

Э. Анджапаридзе

Среди них: Александр Слободяник (IV премия на конкурсе им. Чайковского); Елена Татулян (II премия - Мюнхен); Михаил Ермолаев-Коллонтай (I премия — Всесоюзный конкурс СССР); Алексей Корниенко (II премия конкурса им. Рахманинова); Иво Погорелич (I премия - конкурс им. Касагранда, Италия, I премия - Монреаль); Пятрас Генюшас (II премия - Сарагосса, Испания, I премия - Палм-Бич, США); Семен Кручин (II премия - Лиц, Великобритания, IV премия — Брюссель); Дина Иоффе (II премия - конкурс им. Шумана, г. Цвиккау, II премия - конкурс им. Шопена, Варшава); Павел Егоров (I премия конкурса им. Шумана); Этери Анджапаридзе (IV премия конкурса им. Чайковского, I премия - Монреаль, Канада) и др.

Педагогическая деятельность

Вера Горностаева из тех музыкантов, которые сочетают в себе и талант концертирующих исполнителей, покоряющих престижные сцены, и редкий педагогический дар.

*Вера Горностаева со своими учениками:
Ксения Кнорре, Юрий Лисиченко
Дина Иоффе, Ирина Петрова-Чуковская,
Михаил Ермолаев-Коллонтай*

Педагогическая деятельность

*Вера Горностаева и ее ученики – Этери Анджапаридзе
и Александр Слободяник*

Пианист Андрей Ярошинский.

Андрей Ярошинский родился в 1986 году. В 2009 году с отличием окончил Московскую Государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по классу Народной артистки России, **профессора Веры Горностаевой**.

Аспирант МГК, класс Веры Горностаевой.

Лауреат I премии на международном конкурсе пианистов в г. Афины (Греция),

Лауреат II премии на Международном конкурсе пианистов им. Карла Черни в г. Прага (Чехия),

лауреат III премии на международном конкурсе пианистов им. Эмиля Гилельса в г. Одесса

(Украина), лауреат V премии на международном конкурсе пианистов Артура Рубинштейна в г.

Быдгощ, Польша. Обладатель специальных призов за лучшее исполнение произведений

Фредерика Шопена и Карла Черни.

Пианист Андрей Ярошинский

«Уроки с **Верой Васильевной**, неиссякаемые ассоциации с живописью, литературой, поэзией, её отношение к звуку, к роялю – всё это не просто помогает формированию личности, а просто само собой формирует её. Эти уроки я считаю настоящими сокровищами и храню их все в своей памяти.

Сегодня, в классе Веры Горностаевой, программному диктату места нет – это скорее заботливое и уважительное отношение к моим программным желанием и рвениям, с поправкой на опыт и бесконечное мастерство **Веры Васильевны**, которая редко безапелляционно указывает мне на программу на будущее, выбор оказывается исключительно точным и приводит меня к **новым достижениям**».

Пианистка Дина Иоффе.

Дина Иоффе родилась в Риге.

Закончила Московскую консерваторию под руководством профессора В. В. Горностаевой.

Как исполнительница широко известна во многих странах Франции, Германии, Англии, Японии, США, Израиле и др.

Выступала с такими крупными оркестрами, как Израильский

филармонический, оркестр, оркестр Японского радио NHK, Московский филармонический оркестр, Tokyo Metropolitan Orchestra.

Музыкальная династия

11
четверг
МАРТА

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Сезон 2009-2010 гг.

МАЛЫЙ ЗАЛ

(Б. Никитская, 13)

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИНАСТИИ

Народная артистка России, профессор

Вера
Горностаева

Заслуженная артистка России, профессор

Ксения
Кнорре

Лауреат международных конкурсов

Лукас
Генюшас

В.А. МОЦАРТ – Соната ре мажор для фортепиано в 4 руки, KV 381

И. СТРАВИНСКИЙ – Музыка к балету «Игра в карты»
(Переложение для двух фортепиано Леонида Десятникова)

Ф. ШОПЕН — 24 этюда для фортепиано

Творческая судьба Веры Васильевны, как и её дочери Ксении Кнорре, Заслуженной артистки России, оказалась тесно связанной с Московской консерваторией: на кафедре специального фортепиано Вера Горностаева начала преподавать с 1959 г., Ксения Кнорре с 1982 г.

НАЧАЛО В 19.00 БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССАХ №3, 4 КОНСЕРВАТОРИИ
СПРАВКИ: 629-9401 WWW.MOSCONSV.RU

Музыкальная династия

Самый молодой представитель прославленной семьи — внук Веры Васильевны, **Лукас Генюшас**. Будущий лауреат международных конкурсов начал играть на рояле в возрасте пяти лет. В настоящее время пианист продолжает завоёвывать новые награды и любовь слушателей, ведь в музыкальном воспитании юного музыканта постоянно принимает участие педагог с мировым именем — **Вера Горностаева**.

Мастер – класс Веры Горностаевой

Великолепный интерпретатор романтической музыки Вера Горностаева давала в свое время около сотни концертов в год, разъезжая по всему Советскому Союзу. Веру Горностаеву узнал весь музыкальный мир и высоко оценил, прежде всего, ее педагогический талант. О «Методе Горностаевой» заговорили в Европе, Азии, Америке, как о чуде. Она преподавала и давала мастер-классы в Италии и Франции, в Японии и США, в Германии и Великобритании.

Творчество

В нашей стране, еще в советское время Горностаева создала блестящий телевизионный цикл "Открытый рояль". В этих программах она играла и рассказывала о "Лунной сонате" Бетховена, мазурках Шопена, многих других произведениях и приобщала, таким образом, к классической музыке большое количество людей.

Творчество

Пластинки (9):

Шостакович 24 прелюдии; *Прокофьев* С арказмы

Шуман Детские сцены, Карнавал

Брамс Вариации на тему Генделя, Хорал ор. 122, 3 интермеццо ор. 117

Шуберт 4 экспромта ор. 142, 17 вальсов

Шуберт 2 экспромта ор. 142,
4 музыкальных момента ор. 94,
12 лендлеров

Шопен 4 баллады

Шопен 2 сонаты

Шопен 14 мазурок

Бетховен Сонаты ор. 57, 111

Компакт-диски:

«Запрещенные сокровища империи. Вера Горностаева». Выпущены фирмами «Феникс» (США), «Филипс» (Япония)

«Выдающиеся пианисты» (выпущен Музыкальным фондом Ямахи, Япония):

Шуман, *Лист*, *Дебюсси*, *Скрябин*, *Чайковский*, *Рахманинов*, *Прокофьев*

Творчество

Радио и телепередачи (80):

Генрих Нейгауз

Мазурки Шопена

67 TV передач из «Останкино», Москва

«Беседы у рояля» (4): Шуман, Шопен,
Мусоргский;

Цикл «Музыкальный абонемент» (11): Бах,
Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Шуман,
Шопен, Лист

Цикл «Представляем молодых» (10):

Ю. Башмет, А. Аблабердыева, И. Медведева,
М. Петухов, Д. Иоффе, М. Ермолаев,
М. Плетнев, Э. Анджапаридзе, А. Гаврилов,
Н. Панкова

Цикл «Музыканты о музыке» (8): Беседы
с Д. Алексеевым, Н. Гутман, Е. Нестеренко,
Р. Щедриным, А. Бабаджаняном, Л. Чижиком,
В. Спиваковым

VIII конкурс им. Чайковского (4)

Цикл «Из сокровищницы музыкального
искусства» (7): Э. Гилельс, М. Плетнев,
Э. Анджапаридзе, С. Рихтер, Я. Флиер

Творчество

Статьи в журналах (19): «Советская музыка», «Клуб и художественная самодеятельность», «Огонек», «Музыкальная жизнь»:

Ява гастролера

О моём учителе (памяти Нейгауза)

Спустя четыре года (о концерте Ж. Б. Помье)

О 3-ем Международном конкурсе им. Чайковского

Мысли о Шопене

Интерпретируя романтиков

Сонаты Шопена

О Заке

О Флиере

Просветительство – это призвание

Шопен

Вселенная Баха

Монолог о фортепиано

Тончайшие оттенки чувств

Он родился, чтобы писать для рояля (о Шопене)

Фортепиано и XX век

Шопен – облик, характер, начало пути

Три возраста жизни

Этюд об одной прожитой жизни (М. В. Юдина)

Музыкальная публицистика

1985 присуждена премия журнала «Огонек» за лучшие статьи года

1991 книга «**Два часа после концерта**». М., Советский композитор, 280 стр., тираж 1000 экз. 1995 – книга издана в Японии..

В книге «**Два часа после концерта**», которую она написала, помимо воспоминаний об интересных людях, ее современниках, много ее собственных размышлений. И что самое главное в этой книге — это дух Горностаевой, ее огромная преданность фортепиано и всему тому, что с ним связано.

Статьи в газетах (34): «Советская культура», «Правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Советский музыкант», «Московские новости»

Человек окончил консерваторию

Станешь ли ты артистом?

Святослав Рихтер

Любит ли музыку директор филармонии?

Уроки Нейгауза

Мастер и фортепиано

Испытание успехом

Сольный концерт

Звучит музыка Моцарта

Если ты артист

Учить и учиться

Мазурки Шопена

Времена года

Музыкант или пианист

Конкурсы и лауреаты

Слово о рояле

Школа большой музыки

Его беспредельность (О Бахе)

Вселенная великого композитора и др.

Музыкальная публицистика

Статьи в газетах (34): «Советская культура», «Правда», «Известия», «Вечерняя Москва», «Советский музыкант», «Московские новости»

Человек окончил консерваторию

Станешь ли ты артистом?

Святослав Рихтер

Любит ли музыку директор филармонии?

Уроки Нейгауза

Мастер и фортепиано

Испытание успехом

Сольный концерт

Звучит музыка Моцарта

Если ты артист

Учить и учиться

Мазурки Шопена

Времена года

Музыкант или пианист

Конкурсы и лауреаты

Слово о рояле

Школа большой музыки

Его беспредельность (О Бахе)

Вселенная великого композитора и др.

Об искусстве

«Настоящее искусство всегда обращено к Богу. Для меня музыка — это религия. Человек становится религиозным не только благодаря воспитанию. Он может стать религиозным, если реставрирует иконы или очень много играет Баха.

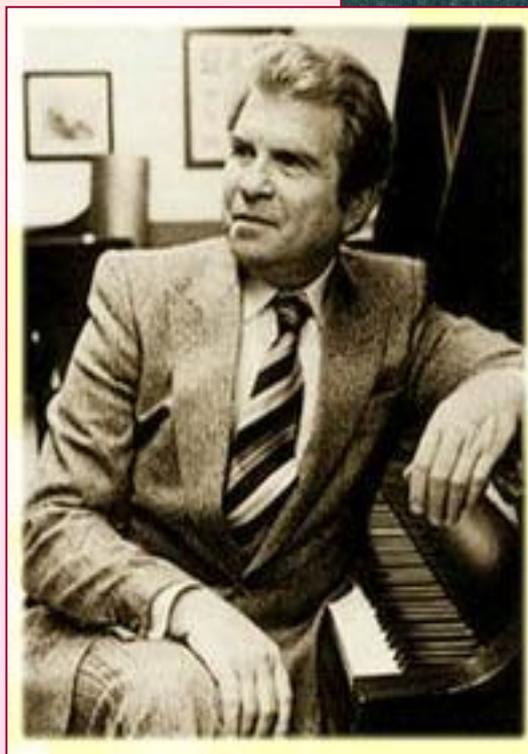
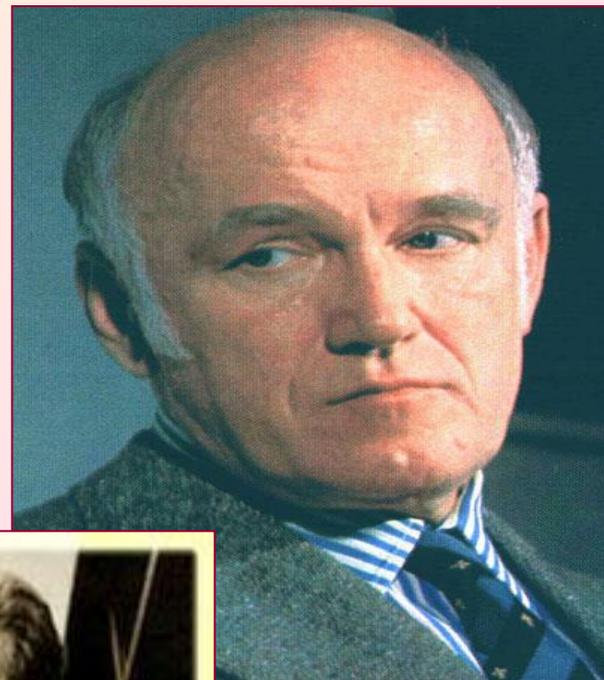
То есть музыка сродни религии, в ней есть обращение к Богу. Даже совсем маленькие дети чувствуют это — чувствуют, понимают, передают.

Людям культуры: музыкантам, художникам, журналистам — надо всеми силами приобщать людей к культуре. Это и будет воспитательная роль искусства!»

О себе

Горностаева считает себя счастливым человеком. Генрих Нейгауз называл её "моей дорогой ученицей Верочкой", Святослав Рихтер - другом, а Эмиль Гилельс доверил обучение своей дочери. Список тех, с кем общалась Горностаева может занять не одну страницу.

На ее глазах менялась эпоха. "Меня держит в форме, а я себя ощущаю человеком в форме, пока я могу преподавать, ездить. Вот любовь к тому, что я делаю».

« Она первоклассный исполнитель и профессор. Ее ум, гордо и невредимо сохранивший себя вопреки всем резким переменам в российском историческом времени. Прочен, как сталь, и вместе с тем гибок. Добрый и прозорливый взгляд Веры с глубокой любовью обращен к музыке, к искусству, к людям». (Хироко Накамура – японская пианистка)