

Искусствоведение

УДК 78

И.В. Кульчинская

Кульчинская Ирина Валерьевна, преподаватель кафедры фортепиано факультета «Консерватория» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: iris-125@mail.ru

ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ.

ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ. ИСТОРИЯ ЖАНРА

Статья посвящена истории развития и формирования жанра. Освещаются виды и формы ансамблевого музицирования на примере фортепианного дуэтного исполнительства. Рассматривается значение фортепианного дуэта в исполнительстве и системе образования.

Ключевые слова: ансамбль, фортепианный дуэт, формирование жанра, система образования, исполнительство.

I.V. Kulchinskaya

Kulchinskaya Irina Valeryevna, teacher of piano department of the Conservatory faculty of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: iris-125@mail.ru

PIANO DUET. PIANO ENSEMBLE. HISTORY OF THE GENRE

The article is devoted to the history of the development and formation of the genre. The types and forms of ensemble music playing are considered on the example of

piano duet performance. The significance of the piano duet in the performance and education system.

Keywords: ensemble, piano duet, genre formation, education system, performance.

Фортепианное дуэтное исполнительство – это большой пласт культуры, вобравший в себя различные приемы композиционного построения, средства выразительности, исполнительскую деятельность.

Понятие «фортепианный ансамбль» сегодня имеет широкое значение и включает в себя: ансамбль для одного фортепиано в четыре руки, монотембровый ансамбль (в 3, 4 и более рук), фортепианный дуэт (дуэт двух однотембровых инструментов) и мультиклавирный ансамбль.

Жанр фортепианного дуэта прошел большой путь – от бытового любительского музицирования до больших концертных форм высокого профессионального искусства. Дуэтное исполнительство имеет длинную историю, уходящую корнями к середине XVI века.

Развитию светской музыкальной культуры на протяжении нескольких столетий способствовало появление различных видов клавишных инструментов и как следствие – появились различные камерно-инструментальные жанры, среди них – фортепианный дуэт.

Клавир XV–XVIII столетий обладали ограниченными возможностями для музицирования в 4 руки (речь о малых размерах и выразительных возможностях инструмента), тогда как два исполнителя за двумя клавиром могли усилить яркость звучания, а также разнообразить регистровое звучание исполняемых произведений. В этот доклассический период главенствовал импровизационный тип музицирования, где как следствие – господствовала форма диалога между инструментами. Так начал зарождаться новый жанр. Специально созданных сочинений для двух клавиров в то время не существовало. Сонорные возможности задействованных двух клавиров не

могли не привлечь внимание композиторов, постепенно интерес к этой форме музицирования только возрастал.

В XVIII–XIX веках жанр фортепианного дуэта как феномен музыкальной деятельности становится ярчайшим примером расцвета светского музицирования. Именно в этот период жанр достигает новых высот в искусстве коммуникации между исполнителями. Во-многом решающую роль развития этого направления играла эволюция самого фортепиано, от появления первых образцов пианофорте Бартоломео Кристофори (1709 г.) до новых усовершенствованных другими мастерами образцов (Мариус, Шретер, Зильберманн, Штейн, Беккерс, Эрар, Блютнер), что открыло для музыкантов невероятные исполнительские возможности – силу звучания, богатство регистровых красок, разнообразие средств выразительности.

С развитием и усовершенствованием самого фортепиано активно развивалась и музыка, написанная для этого инструмента. Безусловным приоритетом композиторов были сочинения для сольного исполнения. Так сложился тип концертирования, что отвечает требованиям романтического периода эпохи.

В своем дальнейшем развитии фортепианный дуэт как жанр получает развитие в двух основных направлениях исполнительского искусства: два исполнителя за одним инструментом (фортепианный дуэт) и два исполнителя за двумя инструментами (фортепианный ансамбль). Эти два направления следует строго разграничивать, чтобы понимать истинную структуру.

К началу XX столетия наблюдается рост популярности этого вида искусства. Это объясняется рядом причин: практически все композиторы XX века создавали сочинения для этого жанра (С. Рахманинов, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Бабаджанян, И. Стравинский, К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк, А. Онеггер, Ч. Айвз, Б. Барток, В. Лютославский, Д. Лигети, Д. Кейдж и другие). Возникает большое количество различных фестивалей и конкурсов, а также именно в XX веке начались активные исследования в этом направлении.

В начале века появляются каталоги в России и Европе – это сборники именно дуэтных сочинений с некоторыми комментариями и статьями о жанре и его развитии. Во второй половине столетия исследования расширяются и объектами изучения становятся проблемы дуэтного исполнительства, появляются работы о специфике педагогического воспитания профессиональных дуэтов, также подробно рассматриваются конкретные сочинения в творчестве определенного композитора. Именно во второй половине XX века произошел количественный и качественный рост в изучении жанра фортепианного дуэта, он утверждается как один из наиболее востребованных концертных жанров.

Важно отметить, что ранее концертными произведениями были только крупные дуэтные сочинения, в XX столетии принципы концертности охватили и малые формы.

В настоящее время фортепианный дуэт и фортепианный ансамбль – это две исторически сформировавшиеся ветви исполнительского фортепианного искусства, практически слившиеся в единый огромный жанр, стилистические признаки которого воплотились как в дуэтном, так и в ансамблевом музицировании.

Важно заметить, что в начале эволюции жанра (музицирование в 4 руки) один исполнитель чаще выполнял роль солиста, играя главную первую партию, а второй музыкант, в свою очередь, ограничивался исполнением второй партии, которая имела функцию сопровождения. Далее, с развитием дуэтного искусства, два солирующих и равноправных партнера соединяются в единицу солирующего исполнительства. Вбирая в себя традиции сольного и ансамблевого искусства, складывается универсальный в своем роде вид исполнительства. Претерпев большие метаморфозы, сама эстетика жанра становится необычайно многогранной – от диалога четырехручного ансамбля до масштабов звучания оркестра. Но тем не менее даже с большим объемом звучания сохраняется утонченная аура камерности.

На сегодняшний день игра на двух фортепиано или в 4 руки – это одна из ведущих форм совместного ансамблевого исполнительства. В основе музицирования – диалог, взаимодействие двух собеседников, не обязательно профессионалов, но людей, увлеченных искусством. Исходя из этого, можно сделать вывод, что фортепианный дуэт (исполнение в 4 руки) является одним из самых доступных и универсальных из камерно-инструментальных жанров.

Смело можно утверждать, что вид дуэтного исполнительства приобрел поистине широкие концертные масштабы и эволюционировал из сферы домашнего музицирования в большие концертные залы. Многие выдающиеся концертные исполнители активно выступают в жанре фортепианного дуэта, культивируя этот вид деятельности. На данный момент существует множество дуэтных коллективов, активно концертирующих и пропагандирующих ансамблевое искусство, проводя масштабные фестивали-конкурсы по всему миру, мастер-классы, концерты, лекции, издаются множество статей, посвященных проблематике дуэтного искусства.

Фортепианный дуэт как дисциплина прочно вошел в детские музыкальные школы, колледжи, консерватории, институты и университеты по всему миру. Так, данная коммуникация в ансамбле на различных этапах обучения и ступенях образования формирует важнейшие профессиональные навыки, такие как формирование гармонического и интонационного слуха, понимание формы и фактуры, знакомит со стилистическими особенностями исполняемых произведений, приемами звукоизвлечения и культурой звука. Такая форма ансамблевого музицирования помогает раскрыть творческий потенциал, преодолеть страх сцены, обрести свободу во время исполнения. Кроме этого, фортепианный дуэт, или фортепианный ансамбль, как уже говорилось ранее, это – диалог, особая форма художественного общения между исполнителями, где, помимо постижения глубин композиторского замысла, необходимо слышать и слушать не только себя, но и своего партнера. И вместе с тем, несмотря на общность идей и единство мыслей, сохраняется индивидуальность каждого исполнителя.

Непреодолимое значение шедевров нотной литературы для двух фортепиано определяется глубоким содержанием, их многоликостью, невероятным разнообразием, широким концертным масштабом и практически неограниченными исполнительскими возможностями.

Искусство фортепианного дуэта – это великолепная школа ансамблевого мастерства. А занятия этим видом искусства развивают огромное количество положительных качеств для музыканта, таких как чуткость, взаимопонимание, единство, общность идей и целей, доверие, умение слышать, а также развивает неоценимое качество – способность детально видеть нотный текст.

Репертуарное богатство произведений для двух фортепиано, а также стремительное развитие этого вида ансамблевого искусства, поражают воображение, а также служат источником эстетического наслаждения для миллионов слушателей.

Список используемой литературы:

1. *Адорно Т.* Философия новой музыки. – М.: Логос, 2001.
2. *Барток Б.* Проблемы новой музыки // Музыка и время. Мысли о современной музыке. М.:1970
3. *Сорокина Е.Г.* Фортепианный дуэт. История жанра: исслед. – М.: Музыка, 1988.
4. Музыка и современность: Сборник статей. М.:1962