

Искусствоведение

УДК 78

В.А. Коломиец

Коломиец Виталий Александрович, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: ntrio@mail.ru

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ Э.Г. ГИЛЕЛЬСА

Статья посвящена творческому наследию Э.Г. Гилельса в ансамблевых жанрах. Представлена периодизация камерного исполнительского творчества пианиста, проведен анализ репертуарной политики его камерной деятельности. Рассматриваются основные принципы отечественной исполнительской традиции в области камерной музыки.

Ключевые слова: камерный ансамбль, фортепиано, дуэт, соната, трио, квартет, квинтет, Гилельс, Зак, Коган, Ростропович.

V.A. Kolomiets

Kolomiets Vitaliy Alexandrovich, assistant professor of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: ntrio@mail.ru

PERFORMING ART OF EMIL GILELS CREATIVE HERITAGE

The article is devoted to the creative heritage of E.G. Gilels in ensemble genres. The periodization of the pianist's chamber performance art is presented, an analysis of the repertoire policy of his chamber activity is carried out. The main principles of the domestic performing tradition in the field of chamber music are considered.

Key words: chamber ensemble, piano, duet, sonata, trio, quartet, quintet, Gilels, Zak, Kogan, Rostropovich.

В отечественной исполнительской традиции всегда присутствовал ансамбль как потребность сотворчества, сопереживания, соединения в звучании инструментов. Истоки этой потребности, очевидно, находятся в общении музыкантов, для которых возможность творить совместно, не замыкаясь в сольном или оркестровом исполнительстве, является подлинной необходимостью. Бесконечное разнообразие камерной музыки для самых разных ансамблевых составов привлекает исполнителей – мастеров играть совместно – расширять творческий диапазон, достигать подлинных вершин в исполнении ансамблевых шедевров. Этим поддикована актуальность настоящей статьи, именно камерное музыкальное искусство стало востребованным в наше время.

Список имен отечественных музыкантов, оставивших значительный след в ансамблевом исполнительстве, вероятно, составил бы не один энциклопедический том с внушительным списком известных выступлений и записей. Перечислены были бы исполнители на всех оркестровых инструментах: струнных, духовых, ударных. С начала XX века благодаря бурному развитию звукозаписи современные слушатели имеют возможность познакомиться с плодами совместных выступлений таких мастеров отечественного исполнительского искусства, как А.Б. Гольденвейзер, Г.Р. Гинзбург, Л.Н. Оборин, К.Н. Игумнов, Р.Б. Баршай, Л.Б. Коган, М.Л.

Ростропович, Г.Г. Нейгауз, С.Г. Нейгауз, С.Т. Рихтер, Д.Ф. Ойстрах, О.М. Каган, Ю.А. Башмет. В этом ряду значительное место занимают выступления и записи Э.Г. Гилельса, для которого ансамблевое исполнительство было важнейшей частью его музыкального служения.

Из биографии Гилельса известно, что интерес к ансамблевому исполнительству возник еще во время обучения, а в 40-е – 50-е годы XX века началось интенсивное накопление камерного репертуара, другим стимулом послужили концертные выступления с Елизаветой Гилельс, его сестрой, замечательной скрипачкой. Основу этого ансамбля составляли сочинения Баха, Вивальди, Гайдна, Моцарта, Грига, Кюи.

В этот же период начинается продолжительное дуэтное сотрудничество Гилельса с Яковом Заком, с которым за 14 лет была исполнена и записана значительная часть ансамблевого репертуара для фортепианного дуэта. Среди самых ярких записей – «Вариации и fuga на тему Бетховена», «Карнавал животных» К. Сен-Санса, Вторая сюита С.В. Рахманинова, Концерт для двух фортепиано с оркестром В.А. Моцарта, «Вариации на тему Й. Гайдна» И. Брамса. Выступления дуэта имели большой резонанс. Надежда Голубовская писала о них: «Безупречный ансамбль не помешал проявиться индивидуальности артистов. В Я. Заке привлекают зрелая законченность, тонкий вкус, культура. Мастерство Э. Гилельса отличают гармоничная простота, неукротимая, ему одному присущая артистическая воля, властно подчиняющая слушателей» [1, с. 3].

Послевоенные годы отмечены выступлениями пианиста с квинтетом имени Бетховена, а также отдельно с его участниками. Фортепианный квинтет соль-минор И. Брамса, исполненный и записанный с «бетховенцами» в конце сороковых годов, прочно вошел в репертуар Э. Гилельса, и на протяжении всей своей творческой жизни Эмиль Григорьевич возвращался к этому сочинению неоднократно. Запись квинтета Брамса с участниками квинтета «Амадеус», осуществленная на фирме Deutsche Grammophon Gesellschaft в 1970 году, стала легендарной и явила собой невероятное

пианистическое, ансамблевое мастерство, исключительную глубину прочтения. С этим же составом исполнителей, при участии контрабасиста Райнера Цепперитца, был записан Квintет “Форель” Ф. Шуберта, подлинный исполнительский шедевр.

В 1950 году родился коллектив, состоящий из молодых «суперзвезд»: Леонид Коган (скрипка), Мстислав Ростропович (виолончель), Эмиль Гилельс (фортепиано). Старшим в этом трио и его негласным руководителем был Эмиль Григорьевич, трио просуществовало десять лет. В этом составе были исполнены и записаны сочинения знаковые, составляющие золотой фонд репертуара для фортепианного трио, а именно:

– Й. Гайдн, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели D-Dur, Hob.XV:16;

– Й. Гайдн, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели G-Dur, Hob.XV:19;

– В.А. Моцарт, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели G-Dur, KV 564;

– В.А. Моцарт, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-Dur, KV 254;

– Л. ван Бетховен, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели Es-Dur, WoO 38;

– Л. ван Бетховен, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели B-Dur, Op. 97;

– П.И. Чайковский, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели a-moll, Op. 50;

– К. Сен-Санс, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели F-Dur, Op. 18;

– Р. Шуман, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели d-moll, Op. 63;

– Д.Д. Шостакович, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели e-moll, Op. 67;

– при участии Л. Когана, М. Ростроповича и Р. Баршая (альт) был записан фортепианный квартет Г. Форе с-moll op. 15;

– при участии Л. Когана и Я. Шапиро (валторна) было исполнено трио И. Брамса для фортепиано, скрипки и валторны Es-Dur, op. 40.

В этом внушительном списке особняком стоят трио Бетховена B-Dur («Эрцгерцог»), трио П.И. Чайковского («Памяти великого художника»), трио Р. Шумана (№ 1) и трио Д.Д. Шостаковича (Памяти И.И. Соллертинского). Эти шедевры разных эпох производят сильное впечатление в исполнении ансамбля, несмотря на технические несовершенства записей тех лет. Сильнее всего обращает на себя внимание огромная выразительность, подлинный, высочайшей пробы академизм исполнения, слитное звучание инструментов, эмоциональная глубина, яркая образность, интенсивность музыкального потока, захватывающего с первой ноты, не отпускающая даже после завершения записи.

Представляют большой интерес высказывания Рудольфа Баршая в беседе с Феликсом Готлибом, опубликованной в интернете, о творческих поисках Эмиля Григорьевича в ансамбле – во время работы над Фортепианным квартетом Г. Форе: «С трио Гилельс – Коган – Ростропович я играл Квартет Форе. Музыка красивая, очень достойная. Как Гилельс работал! Ничего не пропускал, по многу раз – то вдвоём, то втроём, – повторял. Я вижу, слышу, как он пытается извлечь звук, который слился бы со скрипкой, с альтом, – и ему это удаётся. И я думал про себя: кто ещё мог бы это сделать? А как он придирался к микрофонам! Пришли мы в Малый Зал Консерватории записывать, раз пятнадцать передвигали рояль – то ближе, то дальше, ещё и ещё. Звукооператором был Александр Гроссман, лучше не бывает: человек, который добивался оптимального звучания, у которого квартет звучал как единый организм, а не как четыре разрозненных инструмента. Поэтому, хоть это и может показаться нескромным, я воспринял как должное, когда эта запись была в Париже удостоена Гран-при du Disque» [2].

Впоследствии Гилельс играл с Леонидом Коганом и сонатные программы, одна из самых выдающихся – три сонаты Л. ван Бетховена для скрипки и фортепиано – Es-Dur (op. 12 №3), F-Dur (op. 24) и A-Dur (op. 47). Это единственная «живая» запись выступления ансамбля, сделанная в 1964 году в Ленинграде.

В поздние годы Эмиль Гилельс снова возвращается к жанру фортепианного дуэта – на этот раз вместе с дочерью, Еленой. Концертные выступления с ансамблевыми сочинениями Ф. Шуберта (Фантазия f-moll, *Andantino varie* h-moll для фортепиано в 4 руки) и В.А. Моцарта (Концерт для 2-х фортепиано с оркестром Es-dur, в том числе с Венским филармоническим оркестром под управлением великого Карла Бёма) и записи этих произведений свидетельствуют о невероятном мастерстве музыкантов, абсолютном ансамблевом единении, глубоком проникновении в замысел композиторов.

Кроме значительной дискографии ансамблевых записей великого артиста существует также объемный, постоянно пополняющийся список его концертных выступлений, доступный в интернете. Даже при беглом знакомстве с программами многочисленных концертов прослеживается постоянный интерес Эмиля Григорьевича к ансамблевым выступлениям в самых разных составах. Это свидетельствует о многогранности, глубочайшем интересе к этой разновидности исполнительского искусства. Обращение великого пианиста к камерным сочинениям всегда вызывало огромный интерес слушателей, и тех, кому посчастливилось слышать Гилельса в концертном зале, и тех, кто знакомится с наследием мастера в аудиозаписях.

Подводя итог проведенному выше анализу исполнительской практики Эмиля Гилельса в музыкальной камерной сфере, можно сделать вывод, что его бесценный вклад в сокровищницу ансамблевого искусства является свидетельством масштаба творческой личности и стоит наравне с высочайшими достижениями отечественных и мировых исполнительских традиций в области камерной музыки. Исполнительское партнерство с

выдающимися мастерами камерной музыки подарило будущим поколениям образцы непревзойденного мастерства.

Список используемой литературы:

1. *Аполлонов, А., Церетели, А.* Эмиль Гилельс. Аннотация к компакт-диску «Emil Gilels in ensembles», Mel. CD 10 02210.

2. *Готлиб, Ф.* Рудольф Баршай: из беседы с Феликсом Готлибом.
URL: http://www.emilgilels.com/erinnerungen/erinnerungen_en.html (дата обращения: 02.06.2021).