

УДК 78.083.8

ВИРТУОЗНОСТЬ КАК ФЕНОМЕН В ИСТОРИИ ФОРТЕПИАННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX И НАЧАЛА XXI ВЕКА

Мурадян Г.В.

Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова, Ростов-на-Дону, Россия (344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23), e-mail: kalinka.82@inbox.ru

В статье освещается феномен виртуозности в контексте фортепианной культуры современности. Это актуальная, но мало исследованная тема. Обозначены основные тенденции в фортепианной культуре за последние несколько десятилетий. Проведены параллели с аналогичными явлениями предшествующих эпох, связанными с проблемами исполнительства. На многочисленных примерах рассматривается важный вопрос формирования специфического виртуозного репертуара и его влияние на концертную деятельность. В контексте стремления к композиции рассматриваются основные авторские сочинения пианистов XX и XXI веков. Дается обзор исполнительского и композиторского стилей на примерах выдающихся музыкантов, чье пианистическое искусство составляет славу современного мирового пианизма. Великолепно владея фортепиано и включая в репертуар сверхсложные сочинения романтиков и свои собственные, современные пианисты соответствуют требованиям времени. Характеристика личности пианиста выявляет основные черты индивидуальных стилей выдающихся пианистов современности.

Ключевые слова: пианисты-виртуозы, виртуозный репертуар, концертная деятельность, исполнительское искусство.

VIRTUOSITY AS A PHENOMENON IN THE HISTORY OF CULTURE PIANO LAST DECADE OF XX AND BEGINNING OF XXI CENTURY

Mouradian G.V.

Rostov State Conservatory named after S.V. Rakhmaninov, Rostov-on-Don, Russia (344002, Rostov-on-Don, pr. Budennovsky, 23), e-mail: kalinka.82@inbox.ru

The article highlights the phenomenon in the context of piano virtuosity culture of modernity. This is relevant, but little researched topic. Identified the main trends in the piano culture over the past few decades. Draws parallels with similar events of previous eras, the problems associated with performance. In numerous studies, we discuss the important issue of forming a specific virtuoso repertoire and its effect on the concerts. In the context of the pursuit of the composition are considered major piano compositions written by XX and XXI centuries. Provides an overview of performing and composing styles on the examples of outstanding musicians, a pianist whose art is the glory of the modern world pianism. Superbly owning piano repertoire including a highly complex compositions and their own romantic, modern pianists meet the requirements of time. Characteristics of the individual pianist reveals the main features of individual styles of the outstanding pianists of our time.

Keywords: piano virtuoso, virtuoso repertoire, concert activities, performing arts.

В фортепианной культуре последних десятилетий возникает новое явление, связанное с культом виртуозов на концертной эстраде. Оно характеризуется обращением артистов к практически отвергаемому во второй половине XX века специфическому виртуозному репертуару, возрождением интереса к созданию и исполнению технически сложных транскрипций и парафраз.

Сегодня на мировой пианистической сцене можно наблюдать большое количество музыкантов, которые блестяще владеют своим инструментом, поражают своей виртуозностью и выносливостью. На сцене преобладает рационализм, чрезмерное увлечение технической стороной в ущерб содержательности. Критики всё больше отмечают

однообразность их исполнительских трактовок, схожесть друг с другом, отстранённость от исполняемой музыки. Пресса, сетевые форумы настойчиво пишут, что артисты не стремятся обнажить свои чувства, меньше стало проявлений душевной открытости, переживания, проникновенные эмоции ушли куда-то в прошлое. Даже если выступление пианиста отличается тонкостью и глубиной, то это всё равно уже другие чувства, нежели вызывали у слушателей выступления В. Софроницкого, С. Рихтера, Э. Гилельса.

Искусство непрестанно меняется, в том числе и музыкально-исполнительское, оно непосредственно отражает новые общественно-исторические условия. Сегодня исполнители, в первую очередь, оцениваются по количеству нот сыгранных в минуту; бытует мнение, что если пианист играет медленные произведения – то он лирик, если он играет Листа или Рахманинова – то он непременно «виртуоз». А так как Листа сегодня играют практически с музыкальной школы, то и музыкантов в рецензиях называют никак не иначе как виртуозами, даже на афише балетной труппы можно увидеть надпись: «выступают виртуозы балета». По мнению Л. Наумова: «Искусство, к сожалению, стало слишком «расхожим», слишком навязчивым и, главное, слишком мало требующим в смысле культуры восприятия» [1].

Конкурсы многое изменили в современном исполнительстве. Молодые музыканты поступают в консерваторию, заранее настраивая себя на участие в конкурсах. Принцип соревнования предполагает культивирование общепризнанных сценических эталонов и их «соответствие» с конкурсными трактовками. Это накладывает свой отпечаток на выбор репертуара, который призван выявить одарённость, виртуозность и неординарность участника. И одной техничности мало, надо быть «виртуозом», отличающимся яркой и смелой игрой, эффектно бравирующим и производящим должное впечатление на членов жюри и на публику.

Конечно, победа на конкурсе, а тем более на престижном – это путёвка в артистическую жизнь. Музыканты, прошедшие серьёзные соревнования, обладают технической оснащённостью, культурой. Их репертуар производит впечатление всеохватности, включая в себя классику, романтику и современность, как отечественную, так и зарубежную. Но на концертной эстраде всегда были пианисты, которые никогда не участвовали в конкурсах. В своё время это были В. Софроницкий, О. Бошнякович, С. Нейгауз; есть они и сегодня.

Аркадий Володось, выпускник Московской консерватории, живущий на Западе, никогда не участвовал в конкурсах исполнителей, обладатель нескольких премий (Франко Аббьятти, академии Киджи и немецкой премии ЕСНО–Klassik, как лучший пианист года). Начав по-настоящему заниматься с 15 лет, сегодня он сделал блистательную мировую фортепианную карьеру. Сегодня Володосю считают достойным последователем Рахманинова

и Горовица. В его программах значительное место занимает специфический репертуар – собственные транскрипции «на транскрипции»: версии итальянской польки Рахманинова и его «Полёта шмеля» Римского-Корсакова («спринтерский забег» на полторы минуты) намного превосходит рахманиновские оригиналы по сложности фактуры; многие виртуозы всех возрастов и стран включают в свои «бисы» Володосю-Моцарта рондо *alla turca*.

На вопрос журналиста о предпочтениях в исполняемом репертуаре Володось ответил: «я не разделяю музыку на виртуозную и нет... Если мы играем Шуберта, то называемся музыкантами. Если Трансцендентные этюды Листа – то сразу виртуозами. А для меня запись Рахманинова, который играет Вальс Штрауса – Таузига – это одна из самых гениальных музыкантских записей, которые вообще существуют. Мне кажется, когда человек – личность, его надо слушать во всех стилях, а не засовывать в какую-то классификацию» [2].

Евгения Кисина, тоже московского пианиста на Западе, ведущего интенсивную концертную деятельность в Европе, Азии и Америке, правда, публика оценивает несколько иначе. Он играет виртуозные «хиты» типа транскрипции Грюнфельда – Штрауса «Летучей мыши», участвует в совершенно уникальном проекте – исполнении «Полета шмеля» Р. Корсакова – Рахманинова на восьми роялях (с ним – семь пианистов с мировыми именами – Э. Акс, Ланг Ланг, Дж. Левайн, М. Плетнев, Л. Андснес, Дэниель Баренбойм и Стефан Шейя). Но, признавая его сокрушительную виртуозность, критики отмечают абсолютное слияние с музыкой, констатируют: «В Кисине больше нет ничего сверхчеловеческого, он превратился в обыкновенного мудреца, у которого что ни фраза, то философская максима» [3]. В «Посвящении» Шумана – Листа восторгаются юношеской пылкостью и духовностью; о «Ноктюрне» Шопена на фестивале в Вербье писали, что «он играл не только руками, но и самим своим сердцем, отчего и сердца слушателей то замирали, то начинали биться быстрее, сопровождая музыку» [4].

Кстати, на Западе предпочитают, чтобы музыку Чайковского и Рахманинова исполняли именно российские пианисты (представители русской фортепианной школы), с ее проникновенностью, глубиной, идущей от русской литературной классики.

Бориса Березовского, ученика Э. Вирсаладзе, лауреата конкурса П. И. Чайковского, называют «новым Рихтером» и тоже сравнивают, как и Володось, с Горовицем [5]. После лондонского дебюта в Вигмор-холле в 1988 году «The Times» описала его как исключительно перспективного артиста с ослепительными виртуозными возможностями и огромной артистической властью. Его звук с прозрачным пианиссимо и богатейшим спектром динамических оттенков признают самым совершенным среди пианистов его поколения. Но и он, будучи глубоким интерпретатором сочинений Рахманинова, Скрябина,

горячо любимого им Метнера, включает в репертуар сверхсложные произведения: двенадцать трансцендентных этюдов Листа, этюды Шопена – Годовского.

Канадский пианист Марк-Андре Хамелин (АМелин, Амлен) отличается тем, что исполняет самые виртуозные произведения, написанные когда-либо для фортепиано – Листа, Алькана, Сорабджи, Годовского. Он сегодня считается самым скоростным пианистом в мире, его дискографию по этому параметру критики предлагают занести в Книгу Рекордов Гиннеса. По мнению британского критика, запись Амелиным Концерта Ш.-В. Алькана – «одна из наиболее ошеломляющих демонстраций пианистической виртуозности, когда-либо записанных на диск» [6].

Амелин написал несколько произведений для механического пианино, в том числе знаменитый «Цирковой галоп», который невозможно сыграть ни в две, ни в четыре руки, и «Сольфеджиетто на тему Баха». Супер виртуозные «12 этюдов собственного сочинения» ставят Хамелина как композитора в ряд с Годовским и Листом. Пианист сочетает в своём исполнении различные стили и жанры, например, в одной из своих трактовок он соединил популярную эстрадную мелодию «Tico – Tico no fuba» со Вторым этюдом Шопена.

В сопоставлении с охарактеризованными тенденциями в творчестве сегодняшних фортепианных кумиров стоит вспомнить венгерского пианиста Дьёрдя Циффру (1921–1994) – феноменального виртуоза, одного из самых знаменитых исполнителей Листа.

После его гастролей в Лондоне «Daily Telegraph» отмечала, что «зрители стали свидетелями игры на пианино столь искусной, что, вероятно, за всю оставшуюся жизнь им не удастся услышать подобного... Он был автором эффектных виртуозных транскрипций и парафраз, в числе которых «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, увертюра Россини к «Вильгельму Теллю», обработки всех венгерских танцев Брамса [7]. Его называли «акробатом рояля», «фанатиком точности», «виртуозом педали», хотя его творчество приходится на время, когда господствовали иные идеалы.

Сегодня слушательские интересы смещаются в сторону предпочтений эффектности исполнения, в массовой слушательской аудитории очевидно снижение требований к серьезности, глубине и тонкости интерпретации. Высочайший уровень технической оснащенности пианистов становится нормой требований, предъявляемых к исполнителю на многочисленных конкурсах и концертной эстраде. Фортепианный репертуар различной степени трудности доходит и порой превосходит по качеству своей виртуозности человеческие возможности.

Исполнители и педагоги старшего поколения (не только в нашей стране), творчество которых начиналось в 50–60-е гг. прошлого столетия, верны традициям высокой духовности своей деятельности. Их идеалы связаны с исполнением как вдохновенной формой общения

артиста со слушателями, художественным откровением специфического акта музыкального высказывания. Но в наше время заметно меняется и роль педагога в учебном процессе: от эстетически и этически развивающей, духовной, культурно-просветительской она смещается к более прагматической трактовке. Важен статус педагога в мире, в стране, в вузе, его возможности участия в становлении творческой карьеры ученика, востребован умелый и ловкий педагог, который сумеет подготовить к конкурсу, желательно высокого уровня премии. Практика показывает, что подготовка к конкурсу и подготовка к сольной концертной жизни не могут быть одинаковыми – при подготовке к конкурсным выступлениям приходится учитывать еще и мнение жюри, некой гипотетической «княгини Марьи Алексевны» [1]. Не удивительно, что после конкурсных побед карьера артистической индивидуальности складывается далеко не всегда, и лауреаты начинают систематически учиться в мастер-классах выдающихся исполнителей.

Жизнь ускорила, она практически превратилась в калейдоскоп событий. Компьютерные технологии и средства массовой информации перегружают наше восприятие, и мы невольно отменяем обыденное, часто повторяющееся, заостряя свое внимание на чем-то особенном, выдающемся – виртуозность пианиста становится таким неординарным и привлекательным явлением. Стремление выделиться в музыкальной виртуозности исполнения существует еще со времен устной традиции, когда музыкальные сочинения исполнялись самим автором и его учениками. Вспомним И.С. Баха, который свободно владел техникой баса continuo и мог с легкостью преобразить своим умелым сопровождением любое произведение, даже довольно посредственное, поднять его на небывалую высоту.

Публика в странах с глубокой и насыщенной концертными событиями истории лучше воспринимала новшества и неизбитый репертуар, больше приветствовала глубинные интерпретации и легче откликалась на экспериментальные трактовки и транскрипции. Наша российская публика совсем недавно славилась тем, что откликалась на глубину интерпретации, экспрессию и вдохновенность исполнения. В то время как в целом, на Западе публика была более сдержанной – внимательной, но не участвующей в происходящем, и артисту приходилось заботиться о том, чтобы удивить зал. Новый идеал виртуозного исполнительства, судя по всему, приходит в нашу страну с Запада – по существу, это начинается в самом конце прошлого столетия, когда начинается активный процесс эмиграции и более тесных контактов с мировым процессом.

Новые «форматы» исполнения репертуара классико-романтической традиции свойственны артистической молодежи, поколению 80–90-х гг. рождения. Молодые пианисты стремятся получить призы на конкурсах, контракты на гастрольные туры, трактуют карьеру

в откровенно коммерческом плане. Хотя в последнее время раздаются отдельные голоса критиков о молодых пианистах, которых отличает проникновенная игра и аристократичность наравне с феноменальной виртуозностью – Д. Трифонова, А. Лубянцева, Ю. Фаворина. Отмечают индивидуальную манеру Даниила Трифонова, его виртуозность без признаков сентиментальности. В его репертуаре сложнейшие произведения, а на «бис» он может исполнить Шуберт – Лист «Форель», Стравинского – Агости «Поганый пляс» из «Кощеева царство» или собственное произведение – Три пьесы из сюиты Рахманинова.

Эти молодые музыканты – лауреаты многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей. У них отмечают феноменальную виртуозность, исключительную выносливость и надежную память. Вкусы публики и собственные художественные устремления – вот два самых важных фактора в решении репертуарных головоломок для пианиста-виртуоза. И оказывается гораздо труднее определить репертуар для концерта, чем выучить его. К сожалению, основная масса молодых пианистов не утруждает себя поиском достойных трактовок, а зачастую «прикрываются» внешней виртуозностью, не задумываясь о том, что задача быстрого и точного попадания на нужную клавишу никогда не была главной в исполнительском искусстве. Наличие этих различных и порою противоречивых тенденций привлекает внимание к исследованию культурных процессов в этом ракурсе. Преобразования в концертной жизни, концертной среде вызывают стремление проанализировать современную картину в сравнении с различными историческими этапами фортепианной культуры. Изменение оценок и установок в отношениях исполнителя и публики, формирование новых кумиров и идеалов представляют несомненный интерес для теоретического осмысления, изучения динамики исторического процесса развития фортепианного исполнительства.

Список литературы

1. Борис Березовский. [Электронный ресурс] // URL: http://www.classic-music.ru/berezovsky_boris.html.
2. Газета «Известия», статья Е. Бирюковой «Пианист Аркадий Володось: "У меня была идея стать настройщиком"» [Электронный ресурс] // URL: <http://izvestia.ru/news/309149>.
3. Евгений Кисин. Евгений Кисин на «Площади искусств» // [Электронный ресурс] // URL: http://www.openspace.ru/music_classic/events/details/6631/.
4. «Лицо цыганской национальности. Дьердь Циффра [Электронный ресурс] // URL: <http://gipsylilya.livejournal.com/247807.html>.
5. Марк-Андре Амлен: биография. [Электронный ресурс] // URL: <http://www.people.su/5592>.

6. «Наша Газета», статья Надежды Сикорской, Вербье, 21.07.2009 «Tour de France проходит, а Вербье остается» [Электронный ресурс] // URL: <http://www.nashagazeta.ch/node/7742>.

7. Хитрук А.Ф. Одиннадцать взглядов на фортепианное искусство // Л. Наумов. Композиторское и исполнительское для меня неразделимы, с.37. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. – 320 с., ил.

Рецензенты:

Цукер А.М., доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, г. Ростов-на-Дону.

Крылова А.В., доктор культурологии, профессор Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова, г. Ростов-на-Дону.