

ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ В СИСТЕМЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Макарова Мария Сергеевна, преподаватель ГОБПОУ МКИ

Фортепианный ансамбль является одним из наиболее востребованных видов камерного музицирования. Он включает ряд понятий: *фортепианный дуэт, двухрояльный и многоклавирный ансамбль*. Рост популярности жанра фортепианного ансамбля во всём мире за последние два десятилетия объясняется рядом причин.

1. Традиция объединения известных солистов в фортепианный ансамбль по-прежнему крепнет. Это объясняется востребованностью подобного рода дуэтов у «простых» слушателей-любителей музыки, поэтому совместное публичное выступление ведущих пианистов-солистов, стало нормой для концертных программ. В известных дуэтах играют именно солисты: Петров – Гиндин, Руденко – Луганский, Любимов – Соколов, Аргерих – Плетнёв, Акс – Бронфман и многие другие.

2. Большое количество профессионально подготовленных пианистов-исполнителей обусловило появление постоянных и специализированных составов фортепианного ансамбля. В понятие специализации включается и игра на одном или на двух инструментах, и тяготение к определённому типу произведений и их соответствующей подачей. Появилась даже возможность деления фортепианных ансамблей на «амплуа». Например, инструментальный театр с хеппенингом и эксцентрикой (Пыстин и Цыганков); дуэты, тяготеющие к просветительской роли (Сорокина –Бахчиев, Новик – Хараджанян, Щербаков –Щербакова).

3. Возрождение старинных ансамблевых традиций XVIII-XIX веков открыло в конце XX века огромный пласт незаслуженно забытых произведений для фортепианного дуэта. Огромную роль в воскрешении этих удивительных произведений сыграло исследование истории жанра Е.Г. Сорокиной и многочисленные концерты-лекции в дуэте с А.Г. Бахчиевым.

4. Поиск композиторов в области новых тембров, новой организации звукового пространства привёл к появлению новых произведений для фортепианного ансамбля. Однако было создано немало сочинений, использующих привычные виды звукоизвлечения. Большая их часть была написана композиторами СССР по заказу Союза композиторов с целью пополнения репертуара для фортепианного ансамбля. К сожалению, после распада Советского Союза произведения композиторов ближнего зарубежья практически не издаются в России. Тем не менее, востребованность жанра у современных композиторов позволяет выразить уверенность в его жизнеспособности и неиссякающем потенциале развития.

5. Повсеместное утверждение системы международных конкурсов фортепианных

ансамблей и фестивалей камерной музыки, в которых жанру фортепианного ансамбля отведено значительное место дало возможность обмена информацией: нотными изданиями, методическими разработками.

6. Особая роль принадлежит конкурсам, организуемым Международной Ассоциацией фортепианных дуэтов в Токио. В 1989 году в России была создана Всесоюзная ассоциация Фортепианных Ансамблей, на смену которой пришли Общенациональная ассоциация (президенты – А.Г. Бахчиев и Е.Г. Сорокина), Всеукраинская ассоциация (президент – О.К.Щербакова) и др. Вехой в истории развития фортепианного ансамбля в России стала Первая Международная научная конференция, проходившая в Санкт-Петербурге в 2001 г., на которой жанр фортепианного дуэта рассматривался в трёх аспектах: композиция, исполнительство, педагогика. Однако, желание её участников проводить подобного рода конференции ежегодно натолкнулось на известные экономические препятствия. Остаётся надеяться, что найдутся энтузиасты, которые смогут повторить этот чрезвычайно важный для развития жанра опыт. Ведь необходимость обмена информацией очевидна, тем более, что методической и исследовательской литературы в этой области крайне мало.

Формирование курса фортепианного ансамбля, как отдельной дисциплины в отечественной традиции связано с именами братьев А. и М. Готлиб. Ученики Игумнова, Адольф и Михаил Готлибы, создатели и пропагандисты фортепианного дуэта в советской России, начинали свою деятельность, когда традиций преподавания фортепианного дуэта практически не было. Им пришлось самостоятельно вырабатывать методику ансамблевого искусства, которая стала известна благодаря ряду работ. Наиболее известные из них "Основы ансамблевой техники", "Заметкам о Фортепианном ансамбле", "Заметки о преподавании концертного ансамбля». Многие советские композиторы (Половинкин, Раков, Хачатурян и др.) писали специально для их ансамбля. В дуэте братья начали играть с 1927 года, неоднократно включая в программы собственные транскрипции произведений для двух фортепиано.

Значительную роль в становлении жанра сыграл эстонский фортепианный дуэт Анна Клас и Бруно Лукк. Концертная жизнь дуэта началась в 1942 году и продлилась 33 года. Примечательно, что Клас и Лукк играли только на двух роялях и обязательно наизусть. Их выступлениям неизменно сопутствовал успех. Дружеские отношения связывали дуэт с Шостаковичем, Хачатуряном, Ойстрахом, Софроницким, Гринберг и другими ведущими советскими музыкантами. Будучи ведущими педагогами Эстонии, профессорами Таллиннской консерватории, Лукк и Клас воспитали плеяду замечательных пианистов, которые развивают сейчас в Эстонии традицию дуэтного искусства.

В Петербурге в 50-70-е годы XX века выдвинулся семейный дуэт Любовь Брук и Марк Тайманов, который также во многом повлиял на становление жанра фортепианного ансамбля, как специальной дисциплины.

Во все времена по поводу любого явления в образовании были свои крайние оценки: одни считали, что дело обстоит ужасно, особенно в сравнении с прекрасным прошлым, другие были полны радужным ощущением замечательного настоящего, в котором, наконец, происходят или вот-вот произойдут долгожданные изменения к лучшему. Если для большинства людей, участвующих в процессе вузовского образования, фортепианный ансамбль является промежуточной, незначительной дисциплиной, то для человека, знающего специфику жанра, такое положение вещей кажется невероятным упущением. Одна из основных задач курса – научить пианиста-солиста играть в ансамбле. Можно справедливо заметить, что тому же посвящен курс камерного ансамбля, в необходимости которого ни у кого нет сомнений. Возможно поэтому, фортепианный ансамбль, как самостоятельная дисциплина, воспринимается студентами и педагогами по специальности, как второстепенный. В юношеском понимании игра «по нотам и вдвоём» кажется проще игры «соло и наизусть», и значит, занятия по этой дисциплине не требуют усилий и не заслуживают особого внимания. Укрепить в этой мысли помогает педагог по специальности, для которого процесс обучения в фортепианном ансамбле сводится к разучиванию одного произведения для зачёта, а оставшееся время используется для работы над сольной программой. Занятия в фортепианном дуэте не должны рассматриваться, как подготовительная ступень к игре в камерном ансамбле. Взгляд на класс фортепианного ансамбля сквозь призму развития навыков чтения с листа так же является стереотипным. Разумеется, чтение с листа четырехручных переложений остается необходимым для концертмейстеров в классе дирижирования и вокала. Но одного этого навыка не достаточно для того, чтобы считаться профессиональным ансамблистом.

В свете этого, целесообразно наладить сообщаемость курса фортепианного ансамбля с другими дисциплинами. Соответственно занятия по фортепианному ансамблю хотя бы в качестве факультатива должны проводится параллельно с занятиями по камерному ансамблю, не являясь его заменой. Это позволило бы освоить малоизученные пласты музыки, связанные с дуэтным музицированием и максимально выявить информативные возможности жанра. Ведь фортепианный ансамбль открывает огромные возможности для осмысления музыкальных явлений. Большинство сочинений в этом жанре имеют инструментальные или сольные версии. Сравнение этих вариантов даёт возможность заглянуть в творческую лабораторию композиторов, проникнуть в тайны оркестровки, обогатить опыт сольного исполнения. Играя оркестровые переложения,

происходит не только ознакомление с текстом, но и осмысливается связь фортепианного и симфонического творчества композитора.

Умение видеть и слышать одновременно четыре строчки, ощущать свою партию в произведении частью целого, находиться в единой и непрерывной пульсации – вот навыки, которые воспитывает фортепианный ансамбль, и которые обогащают опыт сольного исполнительства. Но главное, дуэт даёт возможность общения пианистам-солистам. Разнообразие репертуара позволяет создавать «трио» и «квартеты» пианистов, а какие возможности таят в себе такие содружества! Как могут укрепиться и обогатиться отношения студентов, благодаря возможной практике игры в подобных составах! Четырёх лет училища и пяти курсов обучения в консерватории едва хватит для того, что бы почувствовать всю прелесть работы в подобном ансамбле. К сожалению, это лишь проекты. Но от мечты до её воплощения путь может быть совсем не долгим, было бы желание.