

RAR  
УДК 008  
ББК 85.7

## НОВЫЕ ФОРМЫ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ КОНЦЕРТОВ К КОНЦЕПТУАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И МИНИ-ФИЛЬМАМ

**Говар Наталья Алексеевна,**  
кандидат искусствоведения, профессор кафедры фортепиано  
Российской Академии Музыки имени Гнесиных,  
Зеленоград, корпус 2010, кв. 26, гор. Москва, 124365,  
nataliagovar@mail.ru

### Аннотация

Статья посвящена исследованию особенностей современной фортепианно-исполнительской практики, где наряду с традиционными филармоническими концертами, происходит развитие новых форм популяризации академической музыки. Анализируя эти события с точки зрения их жанрового и содержательного наполнения, автор приходит к выводам о том, что среди наиболее перспективных форматов презентации академического искусства в условиях информационной эпохи – создание концептуальных программ на основе фортепианной миниатюры с привлечением возможностей литературы, театра, кино.

### Ключевые слова

Популяризация академической музыки, фортепианно-исполнительская практика, фортепианная миниатюра, программы синтетического типа..

Наступление четвертой промышленной революции накладывает отпечаток на все сферы жизни. Радикальные изменения затрагивают также человеческое сознание, сталкивающееся в новой реальности с нарастанием информационного потока и одновременным снижением способности к его восприятию. «Испарению смыслов» (Ж. Бодрийяр) содействует распространение тотального интернета, когда непрерывный «скроллинг» новостных лент становится одним из знаков времени. Происходящие культурные трансформации сказываются, в том числе, на способах презентации музыкального искусства, обретающих в цифровую эру новые векторы развития, когда наряду с традиционными филармоническими концерта-

ми развиваются иные, более гибкие формы его популяризации. Но, прежде чем перейти к освещению наиболее актуальных тенденций в этой сфере, остановимся более подробно на этимологии ключевого понятия.

Анализируя различные типы взаимодействия исполнителя и публики, мы неизменно употребляем слово «концерт», включающее в себя наиболее общее его определение как «одну из сценических форм существования искусства»<sup>1</sup>. Одновременно известно толкование концерта

1 Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. – Москва: Классика-XXI, 2003. – С. 5.

в качестве «распространенного способа непосредственного общения артиста и публики»<sup>2</sup>. Как следует из приведенных определений, данное понятие обладает многослойным семантическим полем, охватывая весьма разнообразный спектр явлений<sup>3</sup>.

Зарождение новых способов презентации академического искусства во многом обусловлено реалиями постмодернизма, стирающими «барьер между элитарным и массовым»<sup>4</sup>. В этой ситуации возникает культура нового типа — «middle culture» (В.Н. Сыров), объединяющая между собой явления академического и неакадемического искусства. Соответственно, условия бытования классической музыки существенно изменяются, что во многом отражается на способах ее презентации. Все чаще академические концерты приобретают черты шоу, театрализации, ярких праздничных мероприятий. Одновременно возникает и иной формат событий, когда высокое искусство оказывается погруженным в повседневную жизнь. Речь в данном случае идет о фоновой музыке на светских мероприятиях, в ресторанах или торговых центрах, когда классические произведения исполняют роль «фонодизайна» окружающего пространства, вне связи с изначально заложенными в ней идеями и смыслами<sup>5</sup>.

Вместе с тем, сущностной задачей высокого искусства остается трансляция собственных ценностей. Поиск путей к слушателю — одна из «вечных» проблем академической музыки, обретающих особую остроту в XXI веке. В данном отношении представляется перспективным создание концептуальных программ синтетического типа с использованием возможностей родственных искусств — литературы, живописи, театра,

кино, где важное место принадлежит фортепианной миниатюре.

С чем это связано?

В условиях преобладания визуальной культуры и клипового сознания, существенным образом влияющих на процессы в цепочке «композитор — исполнитель — слушатель», значительную роль играет лаконизм художественного высказывания. Этот фактор актуализирует жанр фортепианной миниатюры, сущность которого раскрывается в афористичной формуле — «большое в малом»<sup>6</sup>. Его смысловая насыщенность обуславливает особый художественный строй: будучи жанром программным, обладающим многослойным семантическим полем, миниатюра эллипсична и метафорична по своей сути. Дуализм формы и содержания определяет композиционные особенности миниатюры, в которой музыкальная идея получает сжатое выражение. Данное качество позволяет рассматривать жанр как концентрат музыкального смыслообразования. Таким образом, специфическая фрагментарность миниатюры в сочетании с глубиной музыкально-семантического наполнения и программностью представляются решающими коммуникативными факторами в попытке краткого, но содержательного сообщения о творчестве композиторов различных направлений и школ.

В построении концертных программ, ориентированных на жанр миниатюры, на первый взгляд, нет ничего кардинально нового — пьесы присутствовали в репертуаре пианистов всегда — и в основном репертуаре, и в разделе сочинений, исполняемых «на бис». Однако не исключено, что в XXI веке наступает время концертных событий, состоящих целиком из пьес<sup>7</sup> и даже их фрагмен-

2 Там же

3 В современный период времени, по мнению Е.В. Дукова, концерт как социокультурное явление заметно расширяет свои границы, вбирая в себя достаточно широкий спектр событий — от аудиовизуальных мероприятий до шоу, включающих выступления изобретателей или автомобилистов. См. об этом: там же. С. 5–11.

4 Сыров В. Н. Шлягер и шедевр (к вопросу об аннигиляции понятий) // Искусство XX века: Элита и массы: Сб. ст. / Ред.-сост. Б.С. Гецелев, Т.Б. Сиднева. — Н. Новгород: НГК им. М.И. Глинки, 2004. — С. 288.

5 Журкова Д. А. Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной массовой культуре. — Москва: НЛО, 2016. — С. 19.

6 Назайкинский Е. В. Поэтика музыкальной миниатюры — URL: <http://www.21israel-music.com/Poetika.htm> (дата обращения 15.05.2023).

7 Назовем лишь некоторые события: концерт в государственном Музее-заповеднике г. Павловска «Николай Метнер и русская фортепианная миниатюра» в рамках XV-го международного фестиваля русского искусства «Петербургская Осень», 26.11.2016, исполнитель А. Чернов, сайт: <https://pavlovskmuseum.ru/news/events/1397/>; концерт в Зале органной и камерной музыки им. Дебольской в Сочи «Театр фортепианных миниатюр», 27.11.2018, исполнитель С. Вартамян, сайт: <https://vesti-sochi.tv/obshchestvo/59226-v-sochi-vystupit-teatr-fortepepiannykh-miniatur>; концерт «Русская фортепианная миниатюра» в Музее А. Н. Скрябина в Москве, 23.01.2022, исполни-

тов. Так, французский пианист Пьер-Лоран Эмар в 2012 году представил публике программу с комментариями под названием «Коллаж-монтаж», включающую в себя несколько блоков — миниатюры, объединенные общей идеей (Д. Лигети, Б. Барток, А. Шенберг, А. Веберн, П. Булез); пьесы одного жанра различных эпох — три вальсы или три регтайма (И. Стравинский, Д. Бенджамин, С. Джоплин); комбинацию пьес, перетекающих одна в другую без перерыва (Т. Мюрай, А. Шенберг, Д. Куртаг, О. Мессиан, М. Равель, М. Мусоргский). Оценивая данную программу как экспериментальную, музыкант отмечал, что «это игра, но весьма серьезная, она побуждает к размышлению о времени, о соотношении пьес между собой, о нашем к ним отношении и о том, что можно с ними делать»<sup>8</sup>.

Одна из наиболее заметных тенденций отечественной концертной практики — возрождение традиций концертов во дворцах, усадьбах, музеях, памятных исторических местах, библиотеках. Изменение топографии событий нередко приводит к смещению репертуарных акцентов, способствуя возвращению в музыкальную культуру «забытых» и «потерянных» имен. Эта тенденция отражает особенности того антропологического поворота, о котором писал в конце XX века философ и культуролог А.В. Михайлов, констатируя все возрастающий интерес к сочинениям композиторов так называемого «второго ряда». Сочинения этих авторов, с точки зрения ученого, «стоят на своем месте и не могут быть пропущены, потому что пропуск их означал бы <...>, что мы совершенно безосновательно выбрасываем что-то из истории <...> И вместо разделения музыки на шедевры и все остальное, на этом месте оказывается нечто гораздо более занимательное.

тель О. Приз, сайт <https://www.mosconsv.ru/ru/venue.aspx?id=153767>; концерт в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова «Музыка путешествий. Фортепианные миниатюры», 04.08.2023, исполнитель — композитор и пианист Д. Жученко, сайт: <https://lermontovka-spb.ru/events/kontsert-muzyka-puteshestviy-forteplannyye-miniatury-/>; вечер фортепианной миниатюры в Музее П. И. Чайковского в Москве 22.09.2023, исполнитель Л. Терсков, сайт: <https://music-museum.ru/events/kontserty/vecher-forteplannoj-miniatury.html?ysclid=ll2k67frii878652870>

8 Цит. по: Овчинников И. Пьер-Лоран Эмар: «У меня своя стратегия». — URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/interview/pierre-laurent-aimard-2012/> (дата обращения 28.08.2019).

А именно: художественные миры, разные, которые устроены внутри себя очень своеобразно, и где ничего нельзя пропустить, потому что если мы что-то пропустим, то этот мир плохо узнаем»<sup>9</sup>.

Благодатная почва для творческих поисков — музыкальная культура Серебряного века, созвучная нашему времени своим синкретизмом. В качестве примера, иллюстрирующего сказанное, приведем программу «Планеты и звезды Федора Акименко» с участием пианиста М. Мордвинова, состоявшуюся 5 февраля 2015 года в Малом зале Дома Русского зарубежья. В концерте прозвучали фортепианные циклы «Уrania» (ор. 25, 1904) и «Звездные сны» (ор. 42, 1907), принадлежащие перу этого малоизвестного автора, последователя импрессионизма, увлеченного идеями французского астронома и писателя К. Фламариона. Исполнение сопровождалось рассказом Е. Кривцовой о творческой судьбе Акименко — композиторе, писателе, дирижере, пианисте, теоретике, педагоге, активном деятеле русской эмиграции, в ходе которого демонстрировались редкие документы, фотографии, картины. Примечателен и внешний антураж этого события: для организаторов мероприятия, состоявшегося в камерном зале с приглушенным освещением, было важно воссоздать атмосферу музыкального салона начала прошлого века.

Еще одним подтверждением тех изменений, о которых писал А.В. Михайлов, становится осмысление в жанре миниатюры путей отечественного искусства как некой целостности, любопытное своими неожиданными переходами от шедевров к малознакомым сочинениям. В этом смысле весьма показательна программа композитора и пианиста Алексея Чернова «Русская фортепианная миниатюра. Из XIX в XXI век» (Петербург, 2008), охватывающая репертуар широкого стилистического диапазона — от А. Рубинштейна, В. Ребикова, А. Скрябина и Ю. Бучко до миниатюр самого А. Чернова.

Другой пример концептуального подхода — программа «Вспомненные мотивы» композитора, музыковеда и пианистки Настасьи Хрущевой (Москва, 2020). В аннотации к данному событию говорится о том, что программа, представляющая собой «дайджест русской музыки XIX–XX

9 Михайлов А. В. Раздел III. Из лекций. Поворачивая взгляд нашего слуха /А. В. Михайлов. Языки культуры. — Москва: Языки культуры, 1998. — С. 857.

веков», состоит из фрагментов пьес П. Чайковского, Н. Метнера, Ю. Красавина, а также собственного произведения Н. Хрущевой «Русские тупики» (2018–2021). Остановимся на нем несколько подробнее.

Какие экзистенциальные смыслы содержит опус?

Комментируя заголовок, автор говорит об отсутствии в нем негативного наклонения: «Это цикл о красоте, это рефлексия на тему музыки XIX века, признание в любви Чайковскому, это купание в бесконечных гармонических оборотах»<sup>10</sup>. Представляя собой постепенно разрастающийся цикл (на данный момент существует его третья версия), сочинение состоит из микропьес или, точнее, фрагментов с элементами классической гармонии XIX века, повторяющихся неограниченное количество раз. Цитаты как таковые отсутствуют, но все звуковое пространство «Русских тупиков», основанное на принципах копирования и самоцитирования музыкального материала, осеняют «тени» великих композиторов — Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Рахманинова. Проявления русского культурного кода многогранны: лирические эпизоды в соединении с соборностью, залихватской удалью, юродством. Примечательно, что с точки зрения своего фортепианно-стилевого облика, сочинение отражает идеи «нового салонного музицирования», предназначенного для ближнего круга слушателей.

В ряду многочисленных концертных событий отдельного упоминания заслуживают программы, ориентированные на детскую аудиторию. Рассуждая об их особенностях, популяризатор современной музыки пианист Геннадий Пыстин говорит: «Играть длинные сочинения в детской аудитории невероятно сложно... Поэтому мои мини-циклы современных композиторов длятся минут 10–12, максимум 15»<sup>11</sup>. Пласт миниатюр, который выбирает исполнитель для своих концертов, часто связан с киномузыкой: в этом ряду и «Настроения» М. Таривердиева, и «Простая му-

зыка» Г. Канчели, благодаря узнаваемым интонациям воспринимающиеся как близкие и знакомые мелодии. Пропагандируя фортепианные пьесы А. Бызова, М. Броннера, Ю. Ащепкова, Ю. Шибанова, С. Кравцова, В. Пономарева, Э. Маркаича и др., музыкант размышляет о сближении исполнительской и композиторской практики, о специальной драматургической задаче, проявляющейся в умении «соединить, сконцентрировать и выстроить новую музыкальную форму из большого количества пьес одного автора, создать экстракт и новую последовательность контрастных состояний на маленьком промежутке времени»<sup>12</sup>.

Обращаясь к детям, Г. Пыстин использует приемы театрализации фортепианного концерта. Исполнитель убежден: музыка должна иметь визуальную поддержку, благодаря чему музыкант превращается в лицедея, а аудитория — в соучастника театрального действия. Так, «Сказки» Гаврилина, где каждая из пьес предваряется кратким литературным сюжетом, становятся занимательным спектаклем, вовлекающим слушателей в его атмосферу.

Исследуя особенности популяризации фортепианной музыки на современном этапе, обратим внимание и на появление мини-фильмов с использованием мультимедийных возможностей. В частности, размещенные на онлайн-ресурсах видео, где звучат фортепианные этюды-картины «Суфий и Будда»<sup>13</sup> и «Играем в нарды»<sup>14</sup> российско-таджикского композитора Т. Шахида в исполнении Е. Мечетиной, были созданы в содружестве с иранским режиссером М. Бемани, обогатившим музыкальные тексты достижениями современных компьютерных технологий<sup>15</sup>. Эти киноэтюды (именно так называют создатели свои аудиовизуальные эксперименты, подчеркивая их принципиальное отличие от клипов) представляют собой маленькие фильмы, в которых

10 Цит. по: Малиновская Р.А. «Русская хтонь» Настасьи Хрущевой. — URL: <https://whitehall.spbstu.ru/media/news/culture/russkiy-khton-nastasi-khrushchevoy/> (дата обращения 20.03.2022).

11 Цит. по: Пыстин Г.А. Я играю там, где меня ждут. Интервью с Мариной Логиновой // PianoForum. — 2018. — № 4. — С. 70.

12 Там же

13 [https://www.youtube.com/watch?v=oxLoxYsz\\_0E](https://www.youtube.com/watch?v=oxLoxYsz_0E)

14 <https://www.youtube.com/watch?v=KdV2H8aiHAU>

15 Примечательно, что появление этих сочинений совпало с пребыванием композитора в Тегеране в качестве преподавателя Университета изящных искусств, где состоялось его знакомство с режиссером и оператором М. Бемани. Их творческий тандем принес интересные плоды в виде киноэтюдов на музыку из мировой классики, а несколько позже и на музыку самого Шахида.

фрагментарность микроэпизодов подчинена логике единого сюжета. Комментируя заложенные в них разнообразные экзистенциальные смыслы, в одном из интервью Т. Шахиди замечает, что «жизнь — игра в нарды, и встреча «Суфия и Будды» в пустыне случайна... Задуманная беседа скитальцев-дервишей закончилась внезапно так же, как и началась — вдруг все вокруг рассыпалось в песок...»<sup>16</sup>.

Представляя собой яркие образцы визуальной презентации академической музыки, мини-фильмы привлекают органичным соединением различных сфер искусства, дополняющих друг друга. «Сюжеты-символы», лежащие в их основании, заключают в себе широкий спектр образов, связанных с восточной и европейской культурами<sup>17</sup>. Особый интерес представляют цветовые решения: если в «Суфии и Будде» можно говорить о яркости и сочности красок, характерных в целом для иранского кинематографа, то «Играем в нарды» — взгляд художника-конструктивиста, заостряющий идею формы (кубик для игры в нарды, внешнее пространство, решенное в конструктивистском ключе); графические образы (преобладание черного-белого изображения); а также принципы движения, скорости, остроты, созвучные виртуозной стихии концертного этюда.

Появление другого мини-фильма связано с фортепианной миниатюрой О. Пайбердина *Ave, багатель*» (2008), посвященной пианистке Моне Хабе. Представитель новой консонантной музыки — благозвучной, стилистически отточенной и прозрачной, О. Пайбердин ищет пути коммуникации со слушателями, расширяя звуковые горизонты рояля XXI века: противопоставление контрастных регистров с заполнением верхнего в его хрустальном диапазоне трепетной вязью мелодических фигураций, напоминающих пение

птиц, не только создает ощущение особой свежести звучания, но и вызывает ассоциации с пространственными идеями визуального характера. И появление видеоряда — маленького фильма, в течение которого звучит эта фортепианная пьеса, представляется в данном случае естественным ее продолжением<sup>18</sup>.

Следует добавить, что композитор, активно работающий в сфере мультимедийного искусства, убежден, что в современную эпоху визуальные средства играют существенную роль в восприятии серьезной музыки, расширяя смысловые горизонты ее понимания. Так, основой «сюжета» его мини-фильма оказывается подмосковная природа — ее просторы, ощущение привольности, воздуха, рассматриваемые в медитативном ключе. Одним из символических его подтекстов становится дорога, в обобщенном плане представляющая собой дорогу к дому. Все эти смыслы — явные и скрытые, отсылающие к национальным архетипам и ментальным представлениям, — значительно обогащают восприятие слушателя, постигающего современную музыку — и шире — современный мир — сквозь призму фортепианного звучания.

Резюмируя сказанное, обобщим: данные формы популяризации фортепианной музыки содержат не только интересные идеи, касающиеся репертуарной части исполнительских программ, заметно обновляющихся в период XXI века. Их значение более объемно: стремление к философско-концептуальным решениям и синтетическим экспериментам, созвучным современности, становится свидетельством наступления нового этапа музыкальной культуры, когда формы преподнесения академического искусства выходят за рамки непосредственно музыкальных событий, превращаясь в познавательные историко-культурные акции.

16 Толиб Шахиди & Мехди Бемани: творческий тандем. — URL: <https://vipzoneonline.ru/people/portrait/110-tolib-shahidi-mehdi-bemani-tvorcheskiy-tandem.html>. (дата обращения 25.08.2023).

17 В целом, в творчестве Т. Шахиди, в музыке которого тесно переплетаются западноевропейские и фольклорные традиции, находит многогранное проявление идея синтеза культур. Так, в фортепианных сочинениях, преломляющих опыт романтического искусства (обращение к жанру этюда-картины, вдохновленного творчеством С. Рахманинова), несомненной самобытностью отличается интонационная сфера, основанная на восточном фольклоре.

### Список литературы

1. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. с фр. А. Качалова. — Москва: Постум, 2017. — 240 с.
2. Дуков Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. — Москва: Классика-XXI, 2003. — 254 с.
3. Журкова Д.А. Искушение прекрасным.

18 <https://www.youtube.com/watch?v=j9rHxpxCEHA>

Классическая музыка в современной массовой культуре. — Москва: НЛО, 2016. — 320 с.

4. Малиновская Р.А. «Русская хтонь» Настасьи Хрущевой. — URL: <https://whitehall.spbstu.ru/media/news/culture/russkiy-khton-nastasi-khrushchevoy/> (дата обращения 20.03.2022).

5. Михайлов А.В. Раздел III. Из лекций. Поворачивая взгляд нашего слуха /А.В. Михайлов. Языки культуры. — Москва: Языки культуры, 1998. — 912 с.

6. Назайкинский Е.В. Поэтика музыкальной миниатюры — URL: <http://www.21israel-music.com/Poetika.htm> (дата обращения 15.05.2023).

7. Овчинников И. Пьер-Лоран Эмар: «У меня своя стратегия». — URL: <https://www.classicalmusicnews.ru/interview/pierre-laurent-aimard-2012/> (дата обращения 28.08.2019).

8. Пыстин Г.А. Я играю там, где меня ждут.

Интервью с Мариной Логиновой // PianoForum. — 2018. — № 4. — С. 70.

9. Сыров В.Н. Шлягер и шедевр (к вопросу об аннигиляции понятий) // Искусство XX века: Элита и массы: Сб. ст. / Ред.-сост. Б.С. Гецелев, Т.Б. Сиднева. — Н. Новгород: НГК им. М.И. Глинки, 2004. — С. 280–288.

10. Толибхон Шахиди. Времен контрасты. Интервью, статьи, письма, фотографии: сб. статей / под ред. Л. Джумановой. — Москва: Композитор, 2014. — 120 с.

11. Толиб Шахиди & Мехди Бемани: творческий тандем. — URL: <https://vipzoneonline.ru/people/portrait/110-tolib-shahidi-mehdi-bemani-tvorcheskiy-tandem.html>. (дата обращения 25.08.2023).

## NEW FORMS OF PIANO MUSIC POPULARIZATION: FROM TRADITIONAL CONCERTS TO CONCEPTUAL PROGRAMS AND MINI-FILMS

**Govar Natalia Alekseevna,**

PhD in Arts Professor at the Department of Piano

Gnesin Russian Academy of Music

[nataliagovar@mail.ru](mailto:nataliagovar@mail.ru)

### **Abstract**

The article is devoted to the study of the features of modern piano-performing practice, where, along with traditional philharmonic concerts, new forms of popularization of academic music are developing. The paper emphasizes that in the conditions of the predominance of visual culture and clip thinking, laconism of artistic expression is of special importance. This factor actualizes the genre of piano miniature, the principle of which is revealed in the aphoristic formula – «big in small». Among the most modern formats for the presentation of academic art are programs of a synthetic type with the involvement of the possibilities of literature, theater, cinema, philosophical and conceptual solutions and mini-films, indicating the onset of a new stage in musical culture, when concert events turn into educational historical and cultural events.

### **Keywords**

popularization of academic music, piano performance practice, piano miniature, synthetic programs.