

**МАРК-АНДРЕ
АМЛЕН**

О.П. Сайгушкина

**ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИАНИСТЫ-
ИСПОЛНИТЕЛИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА**

**ПЬЕР-ЛОРАН
ЭМАР**

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра общего курса и методики преподавания фортепиано

Сайгушкина О. П.

**ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИАНИСТЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКА.
МАРК-АНДРЕ АМЛЕН (ФР. MARC-ANDRE HAMELIN).
ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР (ФР. PIERRE-LAURENT AIMARD)**

Учебно-методическое пособие по курсам

*«История исполнительских стилей»,
«Современное фортепианное искусство»,
«Музыкальное исполнительство и педагогика»
для студентов фортепианного факультета*

Санкт-Петербург
2018

С 12
ББК 85.23

С 12 *Сайгушкина О.П.* Выдающиеся пианисты-исполнители второй половины XX – начала XXI века. Марк-Андре Амлен (фр. Marc-André Hamelin). Пьер-Лоран Эмар (фр. Pierre-Laurent Aimard) : Учебно-методическое пособие по курсам «История исполнительских стилей», «Современное фортепианное искусство», «Музыкальное исполнительство и педагогика» для студентов фортепианного факультета. Подготовлено на кафедре общего курса и методики преподавания фортепиано.

53.05.01 Искусство концертного исполнительства
(уровень специалитета)

Специализация № 1 «Фортепиано»

Квалификация

Концертный исполнитель. Преподаватель

Форма обучения – очная

Рецензенты:

И. М. Тайманов – кандидат искусствоведения, профессор,
зав. кафедрой общего курса и методики преподавания фортепиано

О. А. Скорбященская – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
общего курса и методики преподавания фортепиано

Т. И. Твердовская – кандидат искусствоведения, доцент кафедры
истории зарубежной музыки

© Сайгушкина О.П., 2018 г.

© Санкт-Петербургская

государственная консерватория

им. Н.А. Римского-Корсакова, 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	4
МАРК-АНДРЕ АМЛЕН	
Творческая биография, репертуар, записи Марка-Андре Амлена	5
Композиторское творчество:	
« Con Intimissimo Sentimento ».....	11
« Маленький ноктюрн ».....	11
« Прелюдия и фуга ».....	11
« 12 этюдов во всех минорных тональностях »	12
Пьесы для механического пианино: «Цирковой галоп для механического пианино», «Сольфеджиетто»	13
« Вариации на тему Паганини ».....	13
« Ravane variée ».....	15
« Toccata on “L'homme armé” ».....	27
Некоторые особенности исполнительского стиля Амлена, его взгляды на музыкальное искусство (по материалам интервью).....	29
ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР	
Творческая биография, репертуар, записи Пьера-Лорана Эмара	33
Этюды Лигети и Прелюдии Дебюсси: некоторые особенности исполнительского стиля Пьера-Лорана Эмара	42
Книга Эмара « Роль и ответственность интерпретатора сегодня » и фильм « Пианомания ».....	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54
ИСТОЧНИКИ.....	55

ПРЕДИСЛОВИЕ

Целью настоящего учебно-методического пособия является расширение культурного кругозора студентов консерватории (и других музыкальных вузов), их более основательное знакомство с творчеством выдающихся современных пианистов – мастеров музыкально-исполнительского искусства. Несмотря на огромные информационные возможности сети Интернет, и, в частности, ресурсов Classic-online и YouTube, студенты не всегда успевают выявлять, систематизировать и усваивать необходимые для их профессионального развития сведения. Автор берет на себя труд собрать воедино разрозненные материалы, чтобы дополнить представления об общей картине современного фортепианного исполнительства, а в ряде случаев, и композиторского творчества пианистов, чьи достижения приходится на период рубежа XX – XXI веков¹.

Имена зарубежных музыкантов, о которых пойдет речь, хорошо знакомы западным любителям музыки, однако, в нашей стране, особенно в студенческой среде, деятельность этих замечательных исполнителей и композиторов не столь широко известна. В настоящем пособии ставится задача в меру возможностей восполнить этот пробел.

Выбор пал на тех современных артистов, которые выделяются из общего ряда своими творческими достижениями, исполнительскими принципами, подходом к выбору репертуара, стилистическими предпочтениями, активной просветительской позицией. Информация, содержащаяся в настоящем пособии, может быть использована в разных консерваторских курсах для студентов-пианистов, таких как «История исполнительских стилей», «Современное фортепианное искусство», «Музыкальное исполнительство и педагогика».

¹ Для удобства пользования электронными ссылками данная работа после публикации в печатном виде будет размещена в электронно-библиотечной системе «Лань». URL: <https://e.lanbook.com/>

МАРК-АНДРЕ АМЛЕН

Творческая биография, репертуар, записи Марка-Андре Амлена

Среди выдающихся пианистов современности, принадлежащих к поколению тех, кто родился во второй половине XX века – зрелых, находящихся в расцвете своей профессиональной, концертной деятельности – есть музыканты, в творчестве которых особенно сильны просветительское и эстетическое начала. Они, как правило, имеют опыт композиторской, а нередко еще и дирижерской деятельности. В числе лидеров подобного направления можно без колебаний назвать Марка-Андре Амлена и Пьера-Лорана Эмара.

Имя Марка-Андре Амлена в русской транскрипции в разных источниках звучит по-разному: Марк-Андре (Марк-Андрэ) Амлен, Амелин, Хамелин (сам музыкант произносит его как Хамлин). Канадский пианист и композитор Марк-Андре Амлен родился в 1961 году в Монреале. Начав занятия на фортепиано в пятилетнем возрасте, он уже спустя 4 года стал победителем национального музыкального конкурса. Первым его наставником был отец – фармацевт по профессии и талантливый пианист-любитель. Затем Амлен учился в Музыкальной школе имени Венсана д'Энди при Монреальском университете у Ивонны Юбер, ученицы Альфреда Корто, позже получил звания бакалавра и магистра в Темпльском университете Филадельфии, работая под руководством Рассела Шермана и Харви Видена.

Он завоевал широкое общественное признание: является Офицером Ордена Канады (2003), Кавалером Ордена Квебека (2004), членом Королевского общества Канады. В 2004 году в Каннах Амлен получил международную премию в области звукозаписи, а в 2006 году был также удостоен пожизненной премии Ассоциации немецких критиков в области звукозаписи. В июне 2015 года пианист был введен в Зал славы Gramophone.

О творчестве Амлена идет речь в книге Роберта Римма «Композиторы-пианисты. Амлен и Восьмерка»². Поводом для ее создания послужил альбом «The Composer-Pianists», выпущенный

² Rimm R. The composer-pianists: Hamelin and The Eight. Portland: Amadeus Press, 2002.

Амленом в 1998 году. Р. Римм повествует об исполнителе и «героях» этого альбома, чьи сочинения представлены на диске, это: Ш.В. Алькан, Ф. Бузони, Л. Годовский, Н. Метнер, С. Рахманинов, К.Ш. Сорабджи, А. Скрябин, С. Фейнберг.

В 1985 году, получив первый приз на Международном конкурсе американской музыки в Карнеги-Холл, Амлен завоевывает известность и начинает удивительную по своей насыщенности и разносторонности музыкальную жизнь. Выступает соло и с оркестрами во многих странах и на разных континентах – в Северной Америке, Европе, Азии, Австралии – в самых известных и престижных концертных залах. Амлен сотрудничает с выдающимися дирижерами, такими как В. Юровский, Ш. Дютуа, А. Нельсонс, Я. Незе-Сеген, К. Нагано, С. Денев, Д. Нозеда. Пианист также уделяет время камерным выступлениям и записям с коллективами «Пасифик-квартет» и «Такач-Квартет», пианистами Эммануэлем Аксом, Юджей Ванг, пианистом и дирижером Лейфом Ове Анднесом, певицей Кариной Говен, скрипачом Энтони Марвудом, кларнетистом Мартином Фростом и другими. Нередко он участвует в исполнении симфонических полотен, в состав которых входит солирующий рояль. С его участием записаны «Турангалила» Мессиана, Вторая симфония Бернштейна, Четвёртая симфония Шимановского. Ему поручали премьерные исполнения своих произведений многие композиторы Канады и Америки.

Программы концертов Амлена часто объединены тематически. Тех же принципов он придерживается, записывая диски. Ранние записи для CBC, Altarus, New World and Music и Arts labels содержат произведения современных канадских и североамериканских авторов, сочиняющих большей частью в модернистских и авангардных техниках: 12 «Новых этюдов» У. Болкома³, различные сочинения С. Вольпе⁴, Л. Орнштейна⁵, Дж. Антэйла⁶, П. О. Грэйнджера⁷, Ч. Айвза, Л. Годовского, К. Сорабджи⁸.

³ **Болком** Уильям Элден (родился в 1938 году) – американский пианист и композитор. Учился у Дариуса Мийо и Оливье Мессиана. Лауреат Пулицеровской премии, обладатель Национальной медали искусств, лауреат двух премий Грэмми и Детройтской музыкальной премии. В раннем периоде творчества сочинял в серийной технике, затем продолжил работать в разных направлениях академической музыки, иногда сочетая ее с эстрадной.

⁴ **Вольпе** Стефан (1902–1972) – немецкий композитор. Родился в Германии в семье выходца из России. Его музыкальный язык развивался в разных направ-

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР

Творческая биография, репертуар, записи Пьера-Лорана Эмара

Пьер-Лоран Эмар выделяется среди многих других современных музыкантов своей многоликостью, впечатляющим многообразием интересов, завидной творческой энергией и инициативностью. Эксперимент, приключение, необычный опыт – это его стихия. Он выступает с академическим репертуаром, исполняя классику и сочинения композиторов XX века, успевшие стать классикой: Баха и Скарлатти, Бетховена и Моцарта, Шумана и Листа, Дебюсси и Равеля, Бартока и Айвза, Шенберга и Берга, Веберна и Стравинского. В то же время пианист играет по всему миру произведения новейшей музыки, которую не знают еще ни просвещенные слушатели, ни профессионалы.

Избегая шаблонов при составлении концертных программ, Эмар может совместить самые разные культурные слои – музыку кино, этническую, классическую, уличную. А то и представить в престижном зале нечто, называемое им самим «Коллаж-монтаж». Подобный концерт-мозаика монтируется из коротких пьес разных композиторов, противоположных по своим стилевым и временным параметрам. Такие блоки пьес исполнитель объединяет какой-то идеей или сопоставляет пьесы одного жанра, но написанные в предельно различных манерах.

В другой раз Эмар загадывает знатокам загадки, комбинируя пьесы таким образом, «чтобы они переходили друг в друга, и не всегда было бы ясно, где одна, а где другая (Бетховен, Кейдж, Шуман, Скарлатти, Штокхаузен)»³⁶. А иногда, по его собственным словам, просто играет «все подряд без перерыва, переплывая от одной пьесы к другой, так, чтобы даже искушенные слушатели заметили переход лишь через пару тактов (Мюрай, Шёнберг, Куртаг, Мессиан, Равель, Мусоргский)»³⁷.

Возможно, кому-то это покажется произволом по отношению к произведению искусства как таковому, однако для Эма-

³⁶ Эмар Пьер-Лоран. «У меня своя стратегия». Интервьюер И. Овчинников. 10.01.2012 URL: http://os.colta.ru/music_classic/events/details/33256/?expand=yes#expand

³⁷ Там же.

ра подобная программа концерта – своеобразный художественный эксперимент: «Это игра, но весьма серьезная, – отмечает он, – она побуждает к размышлению о времени, о соотношении пьес между собой, о нашем к ним отношении и о том, что можно с ними делать. Во время концерта я делаю небольшие объяснения»³⁸.

Коллаж/монтаж в широком смысле слова³⁹ – это художественный прием, который позволяет отобразить сложность картины мира, соединяя в одном произведении подчеркнута разнородные элементы. Представление о многообразии жизни и возможности выразить его подобным образом в произведениях искусства сложилось еще в эпоху Средневековья, когда восприятие человека и его мышление отличались синкретичностью⁴⁰ и симультанностью⁴¹.

В первой половине XX века принцип коллажа и монтажа, проявляющийся в наложении далеких образов, нарушении привычных пространственных и временных связей, возродился в новом качестве, сначала в живописи и кино, а затем и в других видах искусства. В музыке этот принцип также активно используется, причем, особенно широкое применение он нашел во второй половине XX века. Пьер-Лоран Эмар применил принцип коллажа/монтажа в исполнительском искусстве, предоставив слушателю оценивать результаты подобного нового опыта.

Пианист живо интересуется областями, лежащими, казалось бы, очень далеко от магистральных путей развития академического искусства. Так, например, он увлекся музыкой африканских пигмеев, которая отличается сложной полифонической природой и многослойностью ритмического письма.

³⁸ Там же.

³⁹ В узком смысле слова коллаж (фр. *collage* – «приклеивание») – особая техника изобразительного искусства, заключающаяся в выполнении графических либо живописных произведений путем накладывания на основу материалов разного цвета и фактуры.

⁴⁰ Синкретичность, синкретизм (греч. *synkretismos* – соединение) – нерасчлененность, характеризующая неразвитое состояние явления; смешение, неорганическое слияние разнородных элементов.

⁴¹ Симультанность (фр. *simultane* – одновременный, лат. *simul* – вместе, совместно) – синхронизм, синхронность, одновременность, единовременность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для музыкантов, о которых шла речь, бесконечный творческий поиск является способом существования, позволяющим с предельной точностью и художественным совершенством донести до слушателя музыкальное наследие прошлых веков и современности во всем его многообразии. Эти музыканты предпочитают идти особенным путем, стремясь к исполнению самых трудных в виртуозном отношении и редко играемых произведений. Их отличает стремление играть новейшую музыку, необъятность репертуара, широчайший музыкальный кругозор – часто они исполняют и записывают полные собрания сочинений разных авторов, предпочитая при этом «окраинные» области фортепианного репертуара, в отличие от многих других, не менее знаменитых и почитаемых публикой исполнителей, которые играют, в основном, «популярную» классическую музыку.

Исполняя же музыку прошедших столетий, используя ее в качестве основы для своих композиций, или составляя необычные концертные программы, они смело вводят ее в современное историко-культурное пространство, соединяя, иногда парадоксальным образом, привычные стили с авангардными приемами композиторского письма XX–XXI веков. В итоге эти артисты – экспериментаторы и философы от исполнительского искусства – приходят к совершенно иному ее осмыслению, добиваясь удивительной свежести и полноты восприятия.

ИСТОЧНИКИ

1. Амлен Марк-Андрэ: Я оставляю дверь открытой. Интервью с К. Цатуряном/Музыкальная жизнь, 2013, № 5. С. 62–65.
2. Амлен Марк-Андре: «Период разрушения тональности – самый притягательный в истории музыки». Интервьюер Я. Тимофеев. Московская филармония // URL: <http://www.classicalmusicnews.ru/interview/marc-andre-hamelin-2016/> (18.12.2016).
3. Багадуров В.А., Гарбузов Н.А., Зимин П.Н. и др. Музыкальная акустика. Учебное пособие. 2-е изд. Ред. Н.А. Гарбузов. М.: Музгиз, 1954. 236 с.
4. Корыхалова Н.П. Интерпретация музыки. Л.: Музыка, 1979. 208 с.
5. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. Изд. 3-е. М.: Музыка, 1967. 310 с.
6. Разгуляев Р. Позднее фортепианное творчество Дьёрдя Лигети // URL: <http://www.opentextnn.ru/music/epoch%20/XX/?id=3333>
7. Эмар Пьер-Лоран. «У меня своя стратегия». Интервьюер И. Овчинников // URL: http://os.colta.ru/music_classic/events/details/33256/?expand=yes#expand (10.01.2012).
8. Эмар Пьер-Лоран. «Технологии ничего не решают, надо работать над собой». «Online Время новостей» № 214. Интервьюер И. Овчинников // URL: <http://www.vremya.ru/2010/214/10/265322.html> (23.11 2010).
9. Pierre-Laurent Aimard. Rôle et responsabilités de l'interprète aujourd'hui. Paris: Fayard; Collège de France, 2009. 56 p. // URL: <http://www.fayard.fr/role-et-responsabilites-de-linterpreteaujourd'hui-9782213644110>
10. Эмар Пьер-Лоран: «Я вернулся к жизни путешествующего музыканта». Интервьюер И. Овчинников. Играем с начала. №1 (161). Январь, 2018 // URL: http://gazetaigraem.ru/author/i_ovchinnikov/ (30.11.2017).
11. Rimm R. The composer-pianists: Hamelin and The Eight. Portland: Amadeus Press, 2002. 340 p. // URL: <https://bazarknig.ru/book/150124>
12. Hamelin plays Hamelin. Con Intimissimo Sentimento No. 4 “After Pergolesi”. YouTube // URL: <https://www.youtube.com/>

results?search_query=%D0%90%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD. +%C2%ABCon+Intimissimo+Sentimento%C2%BB+

13. Джордж Гершвин. Songbook: Pieces for Piano // URL: http://classiconline.ru/ru/performer/140?composer_sort=250&prod_sort=45207.

14. Marc-André Hamelin in a state of jazz // URL: http://www.hyperion-records.co.uk/dc.asp?dc=D_CDA67656

15. Марк-Андре Амлен. Little Nocturne // URL: http://classic-online.ru/ru/performer/140?composer_sort=7629&prod_sort=84662

16. Марк-Андре Амлен. Прелюдия и fuga (1985–86) // URL: http://classic-online.ru/ru/performer/140?composer_sort=7629&prod_sort=55154#

17. Марк-Андре Амлен. 12 этюдов во всех минорных тональностях // URL: http://classic-online.ru/ru/performer/140?composer_sort=7629&prod_sort=24220

18. Марк-Андре Амлен. Цирковой галоп. Сольный концерт Bel Suono в Большом Зале Консерватории. Москва. YouTube // URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CxYpqpWK34 (03.04.2016).

19. Marc-Andre Hamelin performs “Variations on a theme of Paganini”. December 11, 2011. Moscow, Russia. Moscow International House of Music. Video recorded, audio enhanced manually de-clicked all by Andrei Kostyrka. YouTube // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=xyPAXzkcCf8>

20. Marc-André Hamelin Plays his Pavane Variée In the Studio. YouTube // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1hIQHrdMRo>

21. Открытый текст. Электронное периодическое издание // URL: <http://www.opentextnn.ru/music/epoch%20/?id=1811>

22. URL: <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1703103>

23. Van Cliburn International Piano Competition. May 25 - June 10, 2017 // URL: <http://cliburn2017.medici.tv/en/news/inside-the-cliburn-3-chairman-of-the-jury>

24. Legato, The World of Piano: Hamelin. A portrait of Marc-André Hamelin. Directed by: Jan Schmidt-Garre. The Essen Philharmonie. 2007 // URL: <http://www.medici.tv/ru/documentaries/legato-the-world-of-piano-hamelin> // URL: <http://www.medici.tv/ru/documentaries/legato-the-world-of-piano-hamelin/>

25. MariinskyRu. Интервью с Пьером-Лораном Эмаром. Опубликовано. YouTube // URL: [https:// www.youtube.com/watch?v=JZmdx9a-xmY](https://www.youtube.com/watch?v=JZmdx9a-xmY) (16.01.2012).
26. ForumKlassica.Ru – дискуссии об академической музыке. Пьер-Лоран Эмар в России // URL: <http://www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-5160.html>
27. URL: <http://pierrelaurentaimard.com/>
28. URL: <http://www.explorethescore.org>.
29. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=JZmdx9a-xmY>
30. Messian: Catalogue d'Oiseaux. Pierre-Laurent Aimard. Aldeburgh Festival. Snape Maltings // URL: <https://www.youtube.com/watch?v=LYyZxоq5tbg>
31. Пианомания. Поиск идеального звука. 2009. Документальный фильм. Режиссёры: Роберт Цибис, Лилиан Франк // URL: <https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202010&lr=2&clid=1923017>

Сайгушкина Ольга Павловна

Выдающиеся пианисты-исполнители
второй половины XX – начала XXI века.
Марк-Андре Амлен (фр. Marc-André Hamelin).
Пьер-Лоран Эмар (фр. Pierre-Laurent Aimard)

Учебно-методическое пособие

Дизайн обложки, макет и компьютерная верстка
Я. Ю. Гурова

Подписано в печать 20.05.2015. формат 60х90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Тираж 50 экз. Усл.печ. л. 3,75. Заказ 5180

Отпечатано в типографии «Скифия-принт»
197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 10, лит. А. пом.32-Н.