

Тема 2.2. Фортепиано- история создания инструмента.

1709 г И.С. Бах и Бартоломео Кристофори (1655 -1731 гг Падуа) изобрели фортепиано. Корпус, рама, колки, струны, дека фортепиано были заимствованы у клавесина, а ударная механика – у клавикорда. Звучал инструмент грубо, примитивно. В Германии музыкальный мастер Зильберман наладил производство фортепиано и всю жизнь посвятил усовершенствованию инструмента. Лишь в 1780 году фортепиано полностью вытеснило яркий и блестящий клавесин, благодаря способности к акцентам, звуку, который слушается пальца. Преимущества фортепиано над клавикордом:

1. Большой диапазон динамической звучности – от легчайшего *ppp* до крепкого *fff*;
2. Способность к контрастам;
3. Богатые тембральные возможности.

Единственный недостаток – невозможность управлять звуком после нажатия клавиши.

100 лет продолжалась борьба за качество инструмента:

1. Чугунная рама позволила увеличить натяжение струн;
2. Изобретение правой педали (Бейер 1781 г);
3. Изобретение левой педали (Гордвуд 1782 г);
4. Двойная репетиция (Эрар, 1821 г) - возможность быстро повторять звук;
5. Перекрестное натяжение струн облегчило резонанс деки;
6. Войлочное обрамление молоточков смягчило тембр.

Только после всех этих открытий фортепиано стало обладать концертным звучанием.

Первое пианино было найдено в 1800 г в Америке.

Ванда Ландовска –польская клавесинистка. Родилась в 1879 г 05.07. в Варшаве умерла в 1959 г. Занималась музыкой с 4 лет. Учителя Ян Качинский, Александр Михаловский. Благодаря ей клавесин стал концертным инструментом. Она добавила дополнительные басовые струны, 16 футовый регистр 1912 г, на этом клавесине записала все ХТК. Была в России, в Ясной Поляне играла для Л.Н.Толстого. В 1909 г опубликовала работу «Старинная музыка». Благодаря ей Де Фалья включил клавесин в свою оперу. Ф.Пуленк написал концерт для клавесина с оркестром. В 1942 – концерт в Нью –Йорке. В 75 лет дала свой последний концерт.

Тема 2.3. История фортепианной педагогики.

Джироламо Дирута- итальянский органист 16 в –создатель одного из первых педагогических трактатов «Трансильванец», написан в форме диалога. Французские клавесинисты Куперен и Рамо пишут педагогические трактаты. Наиболее фундаментальным является трактат К.Ф.Э.Баха «Опыт об истинном искусстве игры на клавире», труд, в котором он пишет о развитии чисто пальцевой техники: независимость, самостоятельность, активность пальцев; легкость, точность пальцевого удара; свобода аппарата; строгой экономии движений. В плане художественной интерпретации: мастерство фразировки; искусство артикуляции – как главный способ выразительности (особенно легато, характер снятия звука); аппликатура (значение 1-го пальца); точность метра (игра в такт); четкость, острота, выразительность ритма (с небольшими отклонениями в темпе); в одинаковой степени владение клавикордом, клавесином, органом; содержательность, вдохновенность игры, творческая индивидуальность; умение импровизировать, транспонировать, читать с листа, аккомпанировать с цифровкой, играть во всех тональностях; знание нормативной теории аффектов (каждый интервал, гармония, ритм – имели соответствующее эмоционально-смысловое содержание).

Тема 3.1. Эпоха Возрождения.

Эпоха Возрождения или Ренессанс – эпоха гуманизма, человеколюбия зародилась в 12 веке в Италии в городах Сиене и Флоренции. Возрождается интерес к античной культуре. Восстанавливается интерес к человеку. Эпоха Титанов. Эпоха Гениев. Галино Дитодиче, Симоне Мартини, Полиппи, Мазаччо(1401-1428), Мазолино(1383-1440), Бенноццо Гоццоло(1420-1497), Пьеро Делла Франческо, Андреа Мантенья, Никколо Пиццоло, Джованни Беллини, Антонелло да Мессина, Доменико Гирландайо, Сандро Боттичелли, Донателло, Лоренцо Гиберти, Сансовино, Леонардо да Винчи (1452-1519), Рафаэль Санти, Микеланджело Буанарроти, Джорджоне, Тициан, Антонио Корреджо. Подходя к живописи с точки зрения естествоиспытателя, Леонардо да Винчи добился высокого мастерства в передаче мимики лица и тела человека, способах передачи пространства, построения композиции. Джорджоне и Тициан в портретах передавали богатый внутренний мир человека. Духовное богатство, тончайший красочный хроматизм. Барокко – (порт. «жемчужина неправильной формы», ит. «причудливый, вычурный»). Наличие округленностей, украшений, завитушек в фасаде, много золота. Преувеличение во всем. В музыке – торжественный, помпезный, величественный. Представители – Монтеверди, Гендель, И.С. Бах.

Баховские концерты для клавира имеют большое художественное и историческое значение. Клавир здесь трактуется как концертно-виртуозный инструмент. Бах стремился к развитию сонатной формы, он изучал скрипичные концерты итальянских мастеров, затем переключал их для клавира (преимущественно концерты Вивальди).

Сохранилось 15 клавирных концертов Баха с сопровождением: 7- для одного клавира, 3 – для двух клавиров, 2 – для трех, 1 – для четырех и 2 тройных (для клавира, флейты и скрипки). Итальянский концерт – соло, концерт в итальянском вкусе.

Георг Фридрих Гендель (1685 -1759). Органно –клавирные сочинения в основном концерты. Всего у Генделя 20 органно-клавирных концертов.

Многие из них –переложения. Значительную часть клавирного наследия Генделя составляют сюиты. Первый сборник-8 сюит (1720), 2 сборник - включает 9 сюит, напечатан в 1733 году.

В 1735 году опубликованы 6 фуг для органа или клавира, в сюитах не только танцевальные пьесы, но и сонаты с фугами, варьированные арии, сарабанды, гавоты, чаканы. Чакана на тему Перселла -62 вариации. Стремление к ясному гомофонно – гармоническому стилю письма.

Полное собрание сочинений Генделя – опубликовано во второй половине 19, начало 20 века Генделевским обществом (редактор Ф.Кризандер). В СССР вышло собрание сочинений в 3 томах (редакция Л.Ройзман, 1959 -1961).

Доменико Скарлатти –(1685 -1757), родился в Неаполе, в семье знаменитого оперного композитора Алессандро Скарлатти. В неполные 16 лет Доменико был назначен композитором и органистом в Неаполитанской капелле. Затем переехал в Венецию, где слушал Вивальди и подружился с Генделем (состязание: Гендель победитель на органе, Скарлатти – на клавесине). В Риме общался с Пасквини и Корелли, был капельмейстером в Ватикане. В1720 году переехал в Португалию, затем в Испанию.

Он писал сонаты на протяжении всей жизни, первый сборник был опубликован в 1738 году. Радостная, солнечная музыка, пронизана задором и полна душевной теплоты.

Наличие имитаций, канонов. «Кошачья fuga» полифонична. Сам автор называл свои сонаты упражнениями –педагогические цели. Образец художественного этюда.

Парность сонат – объединение в циклы по 2, изредка по 3. Ральф Керкпатрик (американский клавесинист). Ю.Петров.

Всего 555 сонат.

Лучшие исполнители Лист, Таузиг, А.Рубинштейн, Есипова, Барток, Ванда Ландовска, Рафи Петросян .На фортепиано- Артуро Бенедетти Микеланджелли, Эмиль Гилельс.
Редакции: Алессандро Лонго (1864 -1945) собрал в сюиты по нескольку произведений, А.Гольденвейзер, А.Николаев, И.Окраинец, Г.Балла (Будапешт по Керкпатрику, хронологическая последовательность).

Задание : Конспект лекций.