

Роман ВЛАСОВ

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы,
Магистрант 2 курса
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, проспект Абылай хана 86
E-mail: romaildo.gamairu@gmail.com

ПОДГОТОВЛЕННОЕ ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РУБЕЖА XX–XXI ВЕКОВ

***Резюме:** В статье рассматривается использование подготовленного фортепиано в творчестве современных композиторов, включая представителей Америки, Европы и стран СНГ, с конца XX до первых десятилетий XXI века. Основной акцент ставится на анализ исторического контекста, и, что логично, на движущие факторы, оказывающие влияние на дальнейшие перспективы развития возможностей подготовленного фортепиано. Также статья обращает внимание на необходимость исследования творчества малоизученных композиторов, так как современные авангардные веяния давно уже стали достоянием общемировой музыкальной культуры.*

***Ключевые слова:** подготовленное фортепиано, препарированный рояль, эксперимент, расширенные техники, композиторы, актуальные тенденции, жанр*

В мире современной музыки, конец XX – начало XXI веков представляют собой период творчества, насыщенного инновациями и экспериментами. Одним из уникальных явлений этого времени стало широкое использование подготовленного фортепиано современными композиторами. В данной статье мы предлагаем обзор творчества таких авторов из Европы, стран СНГ и с особым вниманием к музыкальным гениям Азербайджана.

В 80-90-е годы XX века подготовленное фортепиано захватило сердца музыкантов и перекочевало в популярную и рок-музыку. Ярким представителем этого жанра, который начал тогда свою карьеру, по праву можно назвать американского певца, композитора и мультиинструменталиста **Роджера Кларка Миллера** (род. 1952). Познакомившись с музыкой Джона Кейджа, Миллер опробовал подготовленное фортепиано в треке «*Trem two*» (1982) группы Mission of Burma. С тех пор звучание такого инструмента стало неотъемлемой частью музыки Миллера, которое можно услышать на его концертах и альбомах, например «*Maximum Electric Piano*» (1983-1988), «*Binary System*» (1997-2002), и по сей день [1]. **Стивен Райх** (род. 1936) – американский композитор-минималист тоже обращался к подготовленному фортепиано в произведениях «*Different Trains*» (1988), «*The Cave*» (1993),

«*City life*» (1995) [2]. Австралийский композитор голландского происхождения **Кор Фуллер** (1964–2020) обратился к подготовленному фортепиано в альбоме «*7CC IN IO*» (1995) и смог затронуть XXI век в альбомах «*The Hands of Caravaggio*» (2002) и «*Stengam*» (2007) [3]. Итальянский композитор и исполнитель **Маурицио Пизати** (род. 1959) создал произведение «*Ab Sofort*» (1991) для флейты и подготовленного фортепиано [4]. Композитором и импровизатором из Берлина **Эмре Дюндаром** (род. 1972) было написано произведение «*Derbeder*» (1993) для кларнета и подготовленного фортепиано и уже в наши дни совместно с Boratav Project и M. Uzunselvi – альбом «*Frabato*» (2022) [5].

В непростое для советского и постсоветского пространства время многие композиторы продолжали открывать для себя краски необычного звучания рояля. Например, **Николай Корндорф** (1947–2001) пишет «Ярило» (1981) для фортепиано и магнитофонной плёнки [6], **Сергей Курёхин** (1954–1996) – «Пепел» (1982) и «Полинезия. Введение в историю» (1988) [7], **Лилия Родионова** (род. 1956) – «Тянь-Шань» (1982), «Симфония для препарированного рояля» (1994) и «Евхаристия» [8], **Сергей Беринский** (1946–1998) – «Колокола Варшавы» (1988) [9], «Концерт для кларнета, 12 струнных, препарированного фортепиано и клавесина» (1989) [10], **Ирина Манукян** (1948–2004) – Концерт для фортепиано, приготовленного рояля и струнных (1989) [11].

Композиторы, которых можно отнести к предыдущему поколению, продолжали сочинять музыку с подготовленным фортепиано и в наши дни. Американский автор **Джордж Крам** (1929–2022) пишет «*Unto the Hills*» (2001), «Река жизни» (2003), «*Yesteryear*» (2005), «Голоса с утра земли» (2008), «Солнце и тень» (2009), «Испанский песенник №2» (2009), «Испанский песенник №3» (2012), «Желтая луна Андалузии» (2012), «Метаморфозы, книга 1» (2015–2017), «Метаморфозы, книга 2» (2018–2020) и другие. Всего Крамом написано 24 произведения для подготовленного фортепиано [12]. **Виктор Копытько** (род. 1956) написал «Концерт для клавира с оркестром» (2012), где первая часть исполняется на подготовленном фортепиано [13].

С конца XX века и по наше время американский джазовый музыкант **Денман Марони** (род. 1949) записывает свою музыку используя инструмент, который он называет «*Hyperpiano*», где методы подготовки фортепиано сочетаются с расширенными техниками игры на струнах. Среди его работ можно выделить такие произведения, как «*Fluxations*» (2000), «*Udentity*» (2007), «*Sombriety*» (2011), «*Fowler's Better Blues*» (2016), музыкальные альбомы, в том числе записанные совместно с разными музыкантами, «*Hyperpiano*» (1998), «*Marinade*» (2000), «*Billabong*» (2007), «*Double zero*» (2009), «*Hyperpiano studies*» (2019), «*Hyperpiano in Church*» (2022) [14].

Самым ярким композитором-экспериментатором, исполнителем на подготовленном фортепиано в Европе можно считать немецкого музыканта **Фолькера Бертельмана** (род. 1966), который также известен под псевдонимом **Haushka**. Он стал известен благодаря музыкальным произведениям и импровизациям, записанным с помощью подготовленного фортепиано, на котором и специализируется музыкант. Музыка к фильму Эдварда Бергера «На Западе ничего нового» (2022) принесла Фолькеру премию Оскар за лучший саундтрек к фильму. Композитором написано более 15 альбомов, музыка более, чем к 30 фильмам, несколько синглов и творческий процесс все еще продолжается. В творчестве **Haushka** можно выделить следующие альбомы: «*Substantial*» (2004), «*Versions Of The Prepared Piano*» (2007), «*Salon Des Amateurs*» (2011), «*Abandoned City*» (2014) и «*Philanthropy*» (2023) [15].

Другой не менее плодотворный, но малоизвестный музыкант из Великобритании **Леон Мишнер** (Leon Michener), публикующийся под псевдонимом **Klavikon**, «...переосмысливает электронную музыку без использования традиционных процессов... Дополняя 88 клавиш своими собственными изобретениями и найденными предметами ... он создает каскадные батареи перкуссии, суббасов и абстрактных звуковых ландшафтов...» [16]. Наиболее значимыми работами можно считать альбомы «*Klavikon*» (2015), «*Nonclassical 001-020*» (2016) и «*Tudor shadow*» (2022). К сожалению, на данный момент структурированной информации о биографии и творчестве композитора практически нет, кроме непосредственных публикаций музыки в социальных сетях, видео- и аудиохостинговых сервисах, которые еще будут появляться по мере их создания.

Еще одним активным композитором современности из Европы, который часто использует подготовленное фортепиано в своих произведениях, можно назвать **Сару Немцов** (Sarah Nemtsov, род. 1980). Её работы в различных жанрах включают как сольные, так и камерные произведения для подготовленного фортепиано: «*Passacaglia*» (2015), «*[You]*» (2018), «*Wolves*» (2012), «*Haus*» (2017) и «*Sechzig Klänge*» (2023) и др [17].

Среди композиторов, иногда обращавшихся к подготовленному фортепиано – аргентинский композитор **Эрик Онья** (1959-2019) и его «*Andere stimmen*» (2003) для подготовленного фортепиано и трех исполнителей [18]; композитор, диджей и музыкальный продюсер **Ричард Дэвид Джеймс** (род. 1971), также известный как **Arhex Twin**, вдохновлённый Джоном Кейджем, выпустил альбом «*drukQs*» (2001) [19], английский пианист, композитор, музыковед и кинорежиссёр **Майкл Найман** (Michael Nyman, род. 1944) написал «*Lucid dream*» (2017) для флюгельгорна, музыкального автомата, подготовленного фортепиано и синтезатора.

На территории СНГ композиторы и в наше время продолжают активно использовать подготовленное фортепиано. **Сергей Викторович Жуков**

(род. 1951), композитор и Заслуженный деятель искусств России, регулярно экспериментирует с музыкальными инструментами и часто включает подготовленное фортепиано в свои произведения: «Книга превращений для подготовленного рояля» (2000), концерт для электронной виолончели, смешанного хора, шести валторн, трио ударных, препарированного рояля «Гефсиманская ночь» (2003), сценическая композиция для женского голоса, рояля и саундтрека «*Ave Maria*» (2013), «*Kryptos*» (2016) для женского голоса и препарированного рояля, «Книга перемен» для подготовленного рояля и симфонического оркестра (2018) [20]. В 2001 году **Алексей Айги** (род. 1971) сочиняет и записывает со своим ансамблем «4'33''» произведение «*Equus*» (2001), вдохновленное одноименной пьесой английского драматурга П. Шеффера, на музыку которого ставятся хореографические спектакли [21]. В том же году к необычному инструменту обращается **Тимур Исмагилов** (род. 1982) в моноспектакле «История одной картины» (2001), а позже в «EDES...» (2007) для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и подготовленного фортепиано [22].

В следующем десятилетии на арену выходят композиторы нового поколения, которые тоже проявляют интерес к подготовленному фортепиано и включают его в свою музыку. Так, российско-армянский композитор и импровизатор **Рачья Есаян** (род. 1988) пишет песню для сопрано, виолончели, подготовленного фортепиано и ударных «Молитва перед сном» (2010) [23]. Российский пианист, органист и композитор **Денис Писаревский** (род. 1993), еще обучаясь в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, начал писать музыку. Среди его сочинений есть и такие, в которых используется подготовленное фортепиано: «Хармсфония» (2012), «Мейсенский фарфор. Фигурки с выставки» (2012) и «Отзвуки колыбельной» (2017) [24]. Украинские композиторы **Илья Разумейко** (род. 1989) и **Роман Григорив** (род. 1984) из формации «Nova Opera» активно используют необычный инструмент в своей музыке. Они вместе написали музыку к опере-реквиему «*IYOV*» (2016), где «Главный герой – это препарированный рояль, и задача [других исполнителей] (прим. авт.) ... – заставить рояль чрево вещать» [25]. В том же году двое композиторов представили сон-оперу «НепрОсті» (2016), где был задействован препарированный рояль [26]. Несколько лет позднее ими была написана музыка к кинофильму «Мать апостолов» (2022), где снова можно услышать звуки подготовленного фортепиано [27]. Скрипач и композитор **Иван Наборщик** (род. 1997) из Новосибирска среди всех своих сочинений, которые в большей своей части ориентированы на скрипку, сочинил «Сюиту для подготовленного фортепиано» (2018) из пяти частей [28].

Жамиля Жазылбекова (род. 1971) – композитор из Казахстана, сейчас живет и работает в Германии. В списке её работ значатся следующие произведения для подготовленного фортепиано: «*Sfiorarsi*» (2004) для флейты, саксофона, скрипки, подготовленного фортепиано и ударных и «*Contatto*» (2015) для подготовленного фортепиано [29].

Первым из композиторов Азербайджана подготовленное фортепиано включил **Фарадж Караев** (род. 1943) в «Сонату для двух исполнителей» (1976), которая была написана специально для двух азербайджанских пианистов с учетом их исполнительского мастерства: Джахангира Караева и Акифа Абдуллаева [30]. Начиная с 1979 года **Франгиз Ализаде** (род. 1947) написала несколько произведений, где встречается подготовленное фортепиано: «В стиле Габиль-Саягы» для виолончели и подготовленного фортепиано (1979), «Три акварели» для сопрано, флейты и подготовленного фортепиано на стихи Н. Рафибейли (1987), «Из японской поэзии» для сопрано, флейты и подготовленного фортепиано на стихи Исикава Такубоку (1990), «Апшеронский квинтет» для подготовленного фортепиано и струнного квартета (2001), «Завтра» для скрипки, виолончели, пипы и подготовленного фортепиано (2003) [31]. Несколько позднее другой азербайджанский композитор **Джаваншир Гулиев** (род. 1950) пишет «Семь пьес с интерлюдиями в мугамных ладах» (1982), где удары молоточков по струнам имитируют звучание уда, гоша-нагара, боя стенных часов [32, с. 195]. **Заур Фахрадов** (род. 1965) создает «Вариации на тему «Роберт Шуман»» для клавишника, «*Closed space*» (1991) для рояля, подготовленного фортепиано и клавесина. Это произведение было написано специально для азербайджанской пианистки Рены Рзаевой [33]. В 1987 году **Галиб Мамедов** (род. 1946) создает «Две молитвы» для фортепиано, голоса и магнитофонной ленты, посвященные Кришне и Заратустре. И спустя 5 лет делает вторую редакцию – для подготовленного фортепиано, бас-кларнета, тара, балабана (азербайджанский духовой музыкальный инструмент) и ударных, первое исполнение которого в новой версии состоялось в 2002 году в Баку [34]. И в XXI веке композиторы Азербайджана продолжают обращаться к необычному звучанию подготовленного фортепиано. Так, **Эльмир Мирзоев** (род. 1970) создает свою «*Allegoria sacra*» (2015) для двух исполнителей, где в течение 10 минут подготовленное фортепиано и скрипка дополняются колокольчиками, треугольником и тибетской поющей чашей [35]. В том же году другой молодой азербайджанский композитор **Аяз Гамбарли** (род. 1984) пишет «*Vertical Distortions*» (2015) для подготовленного фортепиано соло [36].

Обзор творчества современных композиторов, представленный в данной статье, подчеркивает важность подготовленного фортепиано в современной музыкальной практике. Несмотря на современные тенденции и появление новых звуковых технологий, разнообразные модификации форте-

пиано сохраняют свою актуальность и востребованность. Освещение творчества многих композиторов, произведения которых редко становились объектом исследований, позволяет раскрыть новые страницы музыкального искусства рассматриваемого в данной работе периода. И актуальность нашей работы во многом связана с необходимостью более глубокого исследования и аппрециации музыкального наследия композиторов нового поколения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Burke, K. Music Feature: M2 — “At Land’s Edge” Album Review/Interview. Official website of The arts fuse. 19.06.2012. Дата обращения: 22.05.2023. URL: <https://artsfuse.org/63195/fuse-feature-m2-at-lands-edge-album-reviewinterview/>
2. Steve Reich Composer. Official website of S. Reich. Дата обращения: 15.08.2023. URL: <https://steverreich.com/>
3. PIANO | mysite. Official website of C. Fuhler. Дата обращения: 22.07.2023. URL: <https://www.corfuhler.com/piano>
4. 2 instruments | maurizio pisati. Official website of M. Pisati. Дата обращения: 12.07.2023. URL: <http://www.mauriziopisati.com/scores-audiovideo/2-instruments/>
5. Emre Dündar, composer-performer | List of works. Official website of E. Dündar. Дата обращения: 19.11.2023. URL: <https://emre-dundar.com/works/>
6. Миронова, Н.А. Н. С. Корндорф // Московская консерватория. От истоков до наших дней. 1866-2006. Биографический энциклопедический словарь. – Москва: Московская консерватория, 2007. – с. 260-261
7. Кушнир, А.И. Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока. – Москва: Бертельсманн Медиа Москоу, 2013. – с. 129-135
8. Багатова, Т.Э. Инновационное в художественном образе мира современных русских композиторов на примере творчества Лилии Родионовой. // Москва: Вестник МГУКИ, 2009. № 5 (31). – с. 221-226
9. Беринский, С.С. Колокола Варшавы: Соната-фантазия на пол. хорал: Для фп. Москва: Композитор. 1998. нот.
10. Беринский, С.С. Концерт : для кларнета, 12 струнных и клавирина. Москва: Композитор. 1999. нот.
11. Ашинянц, М. Музыка | Композитор Ирина Манукян. Сайт И. Манукян. Дата обращения: 15.08.2023. URL: <https://manukian.wixsite.com/music/music>
12. The official Gearge Crumb website. Bridge Records Management. Дата обращения: 14.06.2023. URL: <https://www.georgecrumb.net/>
13. Копытько Виктор (р.1956) | Белорусская государственная филармония. Официальный сайт Белорусской государственной филармонии. Дата обращения: 02.06.2023. URL: <https://philharmonic.by/ru/artists/kopytko-viktor-r1956>
14. Compositions Of Denman Maroney. Official website of D. Maroney. Дата обращения: 06.03.2023. URL: <http://www.denmanmaroney.com/Compositions.html>
15. Haushka. Official website of F. Bertelman. Дата обращения: 25.09.2023. URL: <https://hauschka-net.de>

16. Klavikon – nonclassical. Official website of nonclassical. Дата обращения: 26.04.2023. URL: <https://www.nonclassical.co.uk/klavikon>
17. Works | Sarah Nemtsov. Official website of S. Nemtsov. Дата обращения: 06.04.2023. URL: <https://www.sarah-nemtsov.de/en/works>
18. Works – Erik Oña. Official website of E. Oña. Дата обращения: 17.07.2023. URL: <https://www.erik-ona.com/works.html>
19. Worby, R. Richard Aphex, John Cage and the Prepared Piano. Official website of R. Worby. 2002. Дата обращения: 14.07.2023. URL: <http://www.robertworby.com/writing/richard-aphex-john-cage-and-the-prepared-piano/>
20. Композитор Сергей Жуков. Официальный сайт С. Жукова. Дата обращения: 16.04.2023. URL: <http://zhukovsergey.com/rus/spisok.htm>
21. Айги, А. Equus. исп.: А. Айги и ансамбль «4’33”». SoLyd Records. CD. 2001.
22. Исмагилов Тимур Александрович. Официальный сайт Союза композиторов России. Дата обращения: 26.10.2023. URL: <https://unioncomposers.ru/composer/view/?id=907>
23. Есаян, Р. Молитва перед сном. MUSICANEO. 2010. нот. Дата обращения: 17.03.2023. URL: https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/sm-162723_molitva_pered_snom.html
24. Писаревский Денис Александрович. Официальный сайт Союза композиторов России. Дата обращения: 15.08.2023. URL: <https://unioncomposers.ru/composer/view/?id=444>
25. Морозова, Л. Опера IYOV: Сеанс чревовещания. Новостной портал LB.ua. 04 марта 2016. Дата обращения: 15.04.2023. URL: https://rus.lb.ua/culture/2016/03/04/329571_opera_iyov_seans_chrevoveshchaniya.html
26. Создатели оперы IYOV поставят роман Тараса Прохасько "НепрОсті". Новостной портал LB.ua. 07 июля 2016. Дата обращения: 15.04.2023. URL: https://rus.lb.ua/culture/2016/07/07/339663_sozdateli_operi_iyov_postavyat_roman.html
27. Вышел официальный саундтрек к фильму Зазы Буадзе "Мать Апостолов". Газета «День». 22 декабря 2020. Дата обращения: 17.04.2023. URL: <https://day.kyiv.ua/ru/news/271221-vyshel-oficialnyy-saundtrek-k-filmu-zazy-buadze-mat-apostolov>
28. Naborshikov, I. Иван Наборщик - Сюита для подготовленного фортепиано (2018). Видеохостинг YouTube. 11 февраля 2018. Дата обращения: 20.06.2023. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=BjfhZAGgHGM>
29. Jamilya Jazyzbekova | Werkverzeichnis. Official website of J. Jazyzbekova. Дата обращения: 12 сентябрь 2023. URL: <http://www.jazyzbekova.de/werkverzeichnis.htm>
30. Фархадов, Р. Фарадж КАРАЕВ: сочинения: соната для двух исполнителей. Official website of F. Karayev. Дата обращения: 15.11.2023. URL: http://www.karaev.net/w_1976_sonata_r.html

31. Giraudet, J.-P. Franghiz Ali-Zadeh. Musicalics – the classical composers database. 30.05.2007. Последние изменения: 25.11.2014. Дата обращения: 15.11.2023. URL: <https://musicalics.com/en/node/84533>
32. Сеидов, Т. Азербайджанская фортепианная культура XX века, Баку: Азербайджанское государственное издательство, 2006.
33. Albertson, D. Zaur Fakhradov – THE LIVING COMPOSERS PROJECT., 02.01.2017. Дата обращения: 18.11.2023 URL: <http://www.composers21.com/compdocs/fakhradz.htm>
34. Мамедова-Фараджева, Л. Музыка, в которой я живу: Галиб Мамедов – 70. Баку: Musiqi dünyasi. 2016. № 2 (67). – с. 7593-7609
35. Works | elmir-mirzoev. Official website of E. Mirzoev. Дата обращения: 20.11.2023. URL: <https://www.mirzoev.net/info-4>
36. Gambarli, A. Vertical Distortions. Paris: Babel Scores. 2015. Дата обращения: 17.11.2023 URL: <https://www.babelscores.com/catalogs/instrumental/8605-vertical-distortions>

Roman VLASSOV

Kazakh National Conservatory,
2nd year master`s student

PREPARED PIANO IN THE WORKS OF COMPOSERS OF THE TURN OF THE XX – XXI CENTURIES

***Abstract:** This article examines the use of the prepared piano in the work of contemporary composers, including representatives of America, Europe and the CIS, from the late 20th to the first decades of the 21st century. The main emphasis is placed on analyzing the historical context and, logically, the driving factors influencing the future prospects for the development of the prepared piano. The article also draws attention to the need to explore the work of little-studied composers, as contemporary avant-garde trends have long since become an asset of global musical culture.*

***Keywords:** prepared piano, extended piano, experiment, extended techniques, composers, current trends, genre*

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Q.T.Akparova
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova