

Автор статьи – Кемова Ксения – аспирант ГБОУ ВО г. Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке».

Научный руководитель – Шабшаевич Елена Марковна – доктор искусствоведения, профессор кафедры философии, истории, теории культуры и искусства ГБОУ ВО г. Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке».

Кемова Ксения

СОНАТА ДЛЯ ФОРТЕПИАННОГО ДУЭТА В ЛЕНТЕ ВРЕМЕНИ

В докладе прослеживается траектория эволюции сонаты для фортепианного дуэта – с особым вниманием к кульминационным периодам развития жанра. Под сонатой для фортепианного дуэта понимается соната для фортепиано в четыре руки.

Спорадическое обращение к жанру имело место еще в первой половине XVIII века, причем первыми сочинениями были дуэтные сонаты, написанные для двух клавиров. Этот факт не удивителен, если учитывать объем клавиатуры первых клавиров – слишком маленький для игры в 4 руки. Сонаты для двух чембало (14 трехчастных пьес) Бернардо Пасквини (1637-1710) были написаны в период 1703-1704 гг., а сборник сонат для двух клавесинов Иоганна Маттезона (1681-1764) появились около 1705 года.

В первой половине XVIII века дуэтная соната не получила активного развития – возможно потому, что ввиду интенсивного развития фортепиано и молодости жанра фортепианной сонаты приоритет был отдан сольной сонате. В 1765 году была создана четырехручная соната 9-летним Моцартом (К. 19d). Она не случайно возникла в Лондоне, где клавирные дуэты привлекали внимание

композиторов больше, чем в других странах. Первым композитором, подошедшим к жанру одновременно теоретически и практически и написавшим в Лондоне в 1777-78 гг. 8 сонат (два сборника с предисловием по четыре сонаты), был Чарльз Берни (1726-1814). Масштаб сочинений, насыщенность фактуры, праздничный характер говорят о том, что эти сонаты (созданием которых он хотел доказать свою оригинальность как композитор) имели широкое предназначение. В предисловии к первому сборнику Берни подчеркивает ценность четырехручного репертуара в развитии музыканта, основанную на взаимном контроле [3]. Далее последовали сочинения «Лондонского Баха» – Иоганна Кристиана Баха (1735-1782), который создал 5 сонат в 4 руки в 1778-80 гг., а также одну сонату для двух инструментов. Они насыщены диалогами, имитациями, регистровыми переключками и олицетворяют следующий шаг в развитии типичных черт дуэтного письма. Известен факт исполнения одного из произведений И.К. Баха дуэтом Штеркеля и Мейера для Марии Каролины Австрийской [4, с. 49]. В концертной манере написаны 3 дуэтные сонаты Томаззо Джордани (ок. 1730-1806) (приблизительно в то же время, и также в Лондоне). Можно предположить, что в контексте развитой культурной жизни экономически благополучной Англии жанр дуэта уже в то время мог рассматриваться как перспективный концертный жанр. Этому способствовала и особая автономность, которую получила в Англии инструментальная музыка в условиях отсутствия оперной монополии. Еще с 1660-х гг. музыка начала позиционироваться как время препровождение, доступное как скучающему богачу, так и интересующемуся любителю или знатоку. Публика с энтузиазмом воспринимала иностранных виртуозов-инструменталистов и различные музыкально-стилистические эксперименты. Развитию

музыкального искусства в английской столице способствовали и социально-экономические условия. Лондон мог похвастаться достаточно развитой, по сравнению с другими европейскими столицами, концертной инфраструктурой. Издательское дело появилось в Лондоне уже около 1700 года и очень скоро стало значительной «индустрией».

Мы полагаем, что быстрое развитие как самого инструмента – молоточкового фортепиано – так и фортепианного дуэта, и жанра сонаты было обусловлено тем, что эволюционные процессы всех трех обозначенных явлений проходили не обособленно, а синергически. Соната стала тем жанром, в лоне которого прошло формирование фортепианного дуэта в период развития молоточкового фортепиано. Четырехручная соната требовала более или менее равного распределения материала, задействующего все регистры, ведь дуэтная фактура предполагала насыщенность, что обусловило «подвижность» и постоянную ротацию звуковых пластов в партиях исполнителей. Таким образом, соната стала жанром, который использовал по максимуму возможности нового ансамблевого состава, который, в свою очередь, актуализировал концертный потенциал инструмента и выявил его способность к передаче различных фактурных, в том числе и оркестровых эффектов. Именно Чарльзу Берни – уже упомянутому композитору, внесшему существенный вклад в четырехручную литературу – приписывают инновационную идею о расширении клавиатуры фортепиано [4, с. 47]. Можно высказать предложение, что именно в связи с развитием фортепианного дуэта соната приобрела черты концертности, что определило вектор развития жанра в последующем столетии.

Концертная ориентация как качество самой музыки явилась магистральным направлением развития дуэтной сонаты и оставалась

им до середины XIX века. Самобытное творчество Моцарта номинально вписывается в рамки обозначенного направления, но и существует вне их. Написав в Зальцбурге в 1773-74 гг. две сонаты в 4 руки, при этом, не имея перед собой образцов в этом жанре или сложившихся традиций, Моцарт задал планку для дуэтного письма, сохранившую актуальность на столетия вперед. После двух зальцбургских сонат последовала соната Ре мажор для двух фортепиано в 1781 году, а в 1786-87 гг. две венские сонаты – До мажор и Фа мажор. Общим для всех сонат Моцарта является яркое театральное начало, объемность звучания, сложность письма. Вершиной дуэтного творчества Моцарта является соната в 4 руки Фа мажор, которая ознаменовала «завершение стилистического переворота, открывающего новые миры в музыкальном искусстве» [цит. по 2, с. 68]. Глубина замысла, интенсивное симфоническое развитие, контрапунктическая насыщенность, полярность контрастов позволяют сопоставить эту сонату с симфонией Моцарта «Юпитер». Художественная ценность, безусловно, является определяющим фактором в судьбе произведений. Но моцартовские дуэтные произведения отмечены еще и особой «дуэтностью», проявившейся в отточенном качестве дуэтного письма, вобравшего всевозможные приемы взаимодействия исполнителей – как в произведениях для фортепиано в 4 руки, так и для двух фортепиано.

В конце XVIII века соната продолжает оставаться ведущим дуэтным жанром. Известно о существовании сонат для фортепиано в 4 руки венских композиторов Антона Эберля (1765-1807), Леопольда Кожелуха (1752-1818), Пауля Враницкого (1756-1808). В 1781 в Вене появляются заметные дуэтные сонаты немецкого композитора, остающегося малоизвестным в современное время: Шесть сонат для двух исполнителей за клавиром Франца Зейдельмана (1748-1806).

Объемность звучания, полифонизация фактуры, театральность образов – все это делает эти концертные дуэтные сонаты достойными сравнения с моцартовскими, а также ставит вопрос о необходимости детального их исследования.

После достижения кульминационной точки развития в творчестве Моцарта дуэтную сонату ждал новый виток развития. Он был связан с распространением фортепиано как в концертной практике, так и в быту, что обусловило большую дифференциацию дуэтных сонат по технической трудности. Поскольку владение каким-либо инструментом являлось нормой для светского общества, именно дилетанты «находились в эпицентре музыкального досуга XVIII века, а к концу столетия составили основную часть целевой аудитории композиторов» [1, с. 17]. В конце XVIII века появляется большое количество учебных сонат для фортепианного дуэта. Четырехручная соната Й. Гайдна «*Il Maestro e lo scolare*» в своем названии выдает дидактическую сущность: партия Primo написана для учителя, а партия Secondo для ученика. Среди «легких» сонат того времени – сонаты И.Ф.К. Штеркеля (1750-1817), И.В. Гесслера (1795-1853). В 1800-1820 гг. учебная литература для фортепианного дуэта расширилась. И. Крамеру (1771-1758) принадлежит несколько сонат, изобилующих этюдными приемами. В похожем ключе написаны сонаты Л. Бергера (1777-1839) и Ф. Калькбреннера (1785-1849). А. Диабелли (1781-1858) как редактор и издатель понимал спрос на четырехручную литературу – им написано 24 сонат среднего уровня сложности. Писали сонаты и другие музыканты-издатели – Ф.А. Хофмейстер, И.А. Андре, Т. Хаслингер. Ф. Кулау (1786-1832), известному сейчас своими инструктивными сочинениями для фортепиано соло, принадлежит 7 сонатин для фортепианного дуэта.

Прекрасными, но, к сожалению, забытыми сочинениями рубежа веков являются сонаты М. Клементи (1752-1832), И. Плейеля (1757-1831), Я.Л. Дуссека (1760-1812). Клементи принадлежат 7 четырехручных сонат и 2 сонаты для двух фортепиано; последние созданы для исполнения с Дж. Фильдом, учеником Клементи. Сонаты написаны в классическом стиле, они виртуозны, мелодически привлекательны. То же можно сказать и о сонатах Плейеля, композитора, издателя, основателя фабрики музыкальных инструментов в Париже (как и Клементи в Лондоне). Однако, скромность дуэтного письма, ограниченно использующего возможности четырехручного формата, не позволяют поставить эти сонаты в один ряд с сонатами Моцарта. Красочный стиль сонат Дуссека, предвосхитивший мелодизм Шопена и Шумана, указывает на лирическую трактовку жанра сонаты. Принципиально новым для этого периода развития дуэтной сонаты стало проникновение жанровости, танцевальности в финальное рондо сонаты.

К.М. фон Вебер (1786-1826) открыл новую страницу в фортепианном дуэте, написав три опуса жанровых дуэтных миниатюр; но дуэтная соната в его творчестве практически не представлена, в отличие от сольной, занимающей важное место в исторической эволюции жанра. Творчество Вебера задает новое направление развития фортепианного дуэта: в начале XIX века происходит переориентация на малые формы.

Л. ван Бетховен, как и его учитель Гайдн, не проявил большого интереса к фортепианному дуэту: среди его немногочисленных произведений для такого состава – соната для фортепиано в 4 руки ор. 6, написанная и опубликованная в 1797 году. Многие в этой ранней сонате предвосхищают зрелый стиль Бетховена – яркий контраст

главной и побочной партий, орнаментация тем в репризе, наложение тем в разработке.

Дуэтные сонаты И.Н. Гуммеля (1778-1837) и Дж. Онслова (1784-1853) ознаменовали переходный период между классической эрой и эпохой романтизма. Две сонаты для фортепиано в 4 руки Онслова (написаны в 1811 и 1823 г.) можно назвать фортепианными симфониями, пронизанные романтическими образами. Они явились предвестниками эпохи Grand Duo – доминирующей эстетики ансамблевого исполнительства в период 1820-40-х гг. Словосочетание Grand Duo употреблялось композиторами в качестве названия развернутых музыкальных композиций, созданных в блестящем стиле, и/или в крупной форме – как для фортепианных дуэтов, так и для ансамблей других инструментов. В самых общих чертах, стилистика Grand Duo подразумевала акцент на виртуозность, реализацию всех тембровых и динамических возможностей инструмента, подчеркнуто соревновательный характер дуэтных партий, выражающийся в переключках пассажей и сопоставлении регистров. Такими сочинениями в области фортепианного ансамбля, а точнее дуэта в 4 руки, стали две Большие сонаты Дж. Онслова, Большая соната И.Н. Гуммеля, Большая соната И.Б. Крамера, Большая соната Ф. Шуберта Grand Duo op. 140, две Большие сонаты К. Черни, Большая Соната И. Мошелеса (и многих других композиторов). Стоит отметить, что в дуэтных сонатах Онслова, Гуммеля, Шуберта, Черни виртуозная эстетика Grand Duo не подчинила себе содержательность.

В творчестве Карла Черни (1791-1857) четырехручная соната занимает особое место, выделяясь из большого количества виртуозных произведений плодовитого композитора. Если Черни рассматривает произведения для фортепиано в 6 рук (которых у него

более 20) как блестящие сочинения, способные впечатлить публику динамическими и визуальными эффектами, то дуэтная соната получает у него драматическую трактовку – его наследие включает шесть четырехручных сонат.

Особняком в этом списке стоят произведения Ф. Шуберта (1797-1828), чье дуэтное наследие (около 50 произведений) в виде фантазий, увертюр, маршей, полонезов, вариаций, дивертисментов и сонат остается непревзойденным по количеству и качеству. В его творчестве и в двух соната для фортепиано в 4 руки, в частности, происходит обновление дуэтного письма, подчеркивающее специфически фортепианные и оркестровые возможности инструмента, учитывающее новую, лирическую эстетику романтического содержания. В этом плане творчество Шуберта становится апогеем развития фортепианного дуэта в первой половине XIX века.

К середине XIX века произошла переориентация с фортепианного дуэта на фортепианный ансамбль двух фортепиано. Ансамбль двух фортепиано «больше соответствовал требованиям стиля романтического пианизма и новым обстоятельствам концертной жизни, проходившей теперь при более многочисленной аудитории, в акустических условиях концертных залов» [2, с. 134]. Накопленный за предыдущие 70-80 лет четырехручный репертуар, состоящий из сонат, которые предполагали высокий уровень пианистического мастерства, быстро ушел в забвение, оказавшись невостребованным как дилетантами (для них он был слишком труден), так и профессионалами, предпочитавшими играть на отдельных инструментах. Фортепианный дуэт нашел «применение» в области транскрипции и стал способом знакомства с симфоническими произведениями, а издание симфонических переложений напоминало фабричное производство.

Жанр сонаты потерял ведущие позиции и в ансамбле для двух инструментов, теперь на первый план вышли Вариации для двух фортепиано (выдающиеся сочинения Брамса, Шумана, Сен-Санса). Помимо знаменитой Сонаты Й. Брамса для двух фортепиано (которая является авторским переложением квинтета), известны (но не часто исполняются) романтические сонаты для двух фортепиано И. Брюлля, Л.Т. Гуви, Г. Греденера, Т. Теллефсена, Х. Хубера, А. Рутхарда, К. Райнике.

В русской музыке клавирная соната в целом переживала непростую историю становления – кроме Большой Сонаты А.Г. Рубинштейна (1829-1894), написанной в 1870 году, русская дуэтная соната представлена лишь незаконченной сонатой для фортепиано в 4 руки М.П. Мусоргского (1839-1881). Таким образом, в конце XIX века дуэтная соната снова – как и на рубеже XVIII-XIX вв. – проходила период накопления, чтобы выйти на новый уровень содержания и музыкального языка. Это произошло в первой половине XX века. Востребованным форматом для воплощения философского содержания, актуального времени стала соната для двух фортепиано. Сонаты для двух фортепиано Б. Бартока, П. Хиндемита, И.Ф. Стравинского и Ф. Пуленка на сегодняшний день входят в золотой репертуар концертирующих дуэтов.

Начиная со второй трети XX века и далее по нарастающей возрождается интерес к созданию четырехручных сонат. Это, в частности, связано с подъемом исполнительского интереса к фортепианному дуэту, который, например, в нашей стране был представлен творчеством дуэта А.Г. Бахчиева – Е.Г. Сорокиной, во Франции – дуэтом сестер К. и М. Лабек. В период расцвета дуэтной сонаты (конец XVIII – первая треть XIX века) концертные возможности фортепианного дуэта не были исчерпаны, а в

концертной ситуации современности они оказываются не просто уместными, а чрезвычайно интересными как для исполнителей, так и для публики. Любопытно, что четырехручные сонаты обычно представлены у композиторов в единичном экземпляре; при этом они вписываются в стилистическую парадигму композитора или же появляются в качестве сонаты-эксперимента. Соната оказывается снова востребованным жанром, поскольку ее содержательная емкость и драматургический потенциал дают возможность реализовать самые разные индивидуальные замыслы в рамках многообразных стилистических направлений и национальных школ. История развития четырехручной сонаты в XX веке носит динамичный характер, отмечена «многополярностью» и плавно перетекает в XXI век

ЛИТЕРАТУРА

1. Гареева М.А. «Художественные компоненты смысловой организации фортепианных сонат В.А. Моцарта». Дисс. канд. иск.: 17.00.02. [Электронный ресурс]. URL: http://test.gnesin-academy.ru//sites/default/files/dissovet/Gareeva_MA_diss.pdf (дата обращения - 08.02.19).
2. Сорокина Е.Г. Фортепианный дуэт: история жанра.– М., 1988. – 319 с.
3. Burney, Charles. Four sonatas for Two performers on One pianoforte or harpsichord. [Электронный ресурс]. URL: [http://imslp.org/wiki/4_Sonatas_for_Keyboard_4_Hands_\(Burney%2C_Charles\)](http://imslp.org/wiki/4_Sonatas_for_Keyboard_4_Hands_(Burney%2C_Charles)) (дата обращения: 08.02.19).
4. Poppen, Marcella May. A survey and analysis of selected four-hand, one keyboard, piano literature. – Indiana University, 1977. – 400 с.