

Научно-исследовательский журнал «Современный ученый / Modern Scientist»
<https://su-journal.ru>

2025, № 3 / 2025, Iss. 3 <https://su-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

УДК 371.3

Современные подходы к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле

¹ Лян Чэньлу

¹ Российская академия музыки имени Гнесиных

Аннотация: статья посвящена анализу современных подходов к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле. Рассматриваются исторические истоки жанра, ключевые произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и А.Г. Рубинштейна, а также особенности их исполнения в контексте современных тенденций. В статье много внимания уделено техническим и стилистическим аспектам ансамблевой практики, роли педагогики в формировании исполнительских навыков и интеграции цифровых технологий в образовательный процесс. Исследование выявляет, как традиции русской музыкальной школы взаимодействуют с инновационными методами, обеспечивая актуальность классического наследия. Результаты подчёркивают важность ансамблевого музицирования для развития коммуникативных и художественных компетенций музыкантов, а также необходимость баланса между аутентичностью и творческой свободой в интерпретации.

Ключевые слова: русская музыка, фортепианный ансамбль, интерпретация, исполнительское мастерство, педагогические методики, ансамблевое музицирование, Чайковский, Рахманинов, традиции и инновации

Для цитирования: Лян Чэньлу Современные подходы к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле // Современный ученый. 2025. № 3. С. 255 – 259.

Поступила в редакцию: 18 ноября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 19 января 2025 г.; Принята к публикации: 5 марта 2025 г.

Modern approaches to the interpretation of Russian music in a piano ensemble

¹ Liang Chenlu

¹ Gnessin Russian Academy of Music

Abstract: this article is dedicated to the analysis of modern approaches to the interpretation of Russian music in a piano ensemble. It examines the historical origins of the genre, key works by P.I. Tchaikovsky, S.V. Rachmaninoff, and A.G. Rubinstein, as well as the specifics of their performance in the context of contemporary trends. Particular attention is given to technical and stylistic aspects of ensemble practice, the role of pedagogy in shaping performance skills, and the integration of digital technologies into the educational process. The study reveals how the traditions of the Russian musical school interact with innovative methods, ensuring the relevance of the classical heritage. The results emphasize the importance of ensemble performance in developing musicians' communicative and artistic competencies, as well as the necessity of balancing authenticity and creative freedom in interpretation.

Keywords: Russian music, piano ensemble, interpretation, performance mastery, pedagogical methods, ensemble playing, Tchaikovsky, Rachmaninoff, traditions and innovations

For citation: Liang Chenlu Modern approaches to the interpretation of Russian music in a piano ensemble. Modern Scientist. 2025. 3. P. 255 – 259.

The article was submitted: November 18, 2024; Approved after reviewing: January 19, 2025; Accepted for publication: March 5, 2025.

Введение

Русская музыка, с её глубоким эмоциональным и культурным подтекстом, представляет собой уникальный объект для исследования в контексте фортепианного ансамбля. Её многогранность, отражённая в сочетании народных традиций, религиозных мотивов и европейских влияний, создаёт богатое поле для интерпретации, что безусловно особенно актуально в условиях современных поисков аутентичности и новаторства. Интерес к русской музыке в ансамблевом исполнении обусловлен не только её исторической значимостью, но и тем, как её драматургия, масштабность и лиризм взаимодействуют с возможностями двух и более роялей, открывая новые грани знакомых произведений.

Цель данной статьи – рассмотреть эволюцию подходов к исполнению русской музыки в фортепианном ансамбле, выявив все же некие ключевые тенденции, которые определяют её интерпретацию сегодня, а также проанализировать, как наследие прошлого трансформируется под влиянием современных технологий, педагогических методов и меняющихся эстетических запросов аудитории. Становление русской школы ансамблевого исполнения неразрывно связано с культурным подъёмом XIX века, когда фортепианный дуэт перестал быть салонным развлечением, превратившись в самостоятельный жанр. Композиторы «Могучей кучки», среди них особо отмечены Мусоргский и Римский-Корсаков, а также П.И. Чайковский, заложили основы ансамблевого мышления, создавая произведения, где диалог инструментов становился метафорой человеческих отношений или философских идей.

В частности конечно в «Картинках с выставки» Мусоргского, переработанных для двух фортепиано, контрастность тембров и плотность фактуры требовали от исполнителей не только технической слаженности, но и умения передать программность через динамическое взаимодействие. Чайковский же в своих ансамблевых сочинениях, среди которых «Сюита для двух фортепиано», акцентировал лирическую выразительность, где каждая партия обретала черты вокальной партии, что стало ориентиром для последующих поколений. В сущности все эти композиторы формировали принципы, которые позже легли в основу педагогических традиций: внимание к тембральной па-

литре, работа над балансом, трактовка ансамбля как единого организма. При этом конечно важно отметить, что в XIX веке фортепианный ансамбль часто служил лабораторией для оркестровых экспериментов, позволяя композиторам прорабатывать идеи до их воплощения в симфонических партитурах, что добавляло жанру статусности и стимулировало его развитие.

Материалы и методы исследований

Для исследования современных подходов к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле были использованы как теоретические, так и практические методы. Основу работы составили анализ научных статей, монографий и диссертаций, посвящённых вопросам ансамблевого исполнительства, а также изучение исторического контекста развития русской фортепианной школы. Много внимания уделено трудам, затрагивающим специфику камерного ансамбля, среди них работы И.И. Польской и Т. Поповой, которые раскрывают теоретические и эстетические аспекты жанра. Важным методом исследования стал сравнительный анализ интерпретаций произведений русских композиторов, представленных в современных исполнениях., это дало возможность выявить тенденции в трактовке тембра, динамики и баланса между партиями. Также были рассмотрены педагогические подходы к освоению ансамблевого репертуара, описанные в работах О.В. Радзевской и других авторов, что дало возможность понять, как формируются исполнительские навыки в условиях современного музыкального образования. Практическая часть исследования включала прослушивание аудио- и видеозаписей фортепианных ансамблей, что позволило оценить особенности звукоизвлечения, артикуляции и взаимодействия между исполнителями. Кроме того, были проанализированы транскрипции и аранжировки, созданные для фортепианного ансамбля, что помогло понять, как традиционные формы русской музыки адаптируются к современным условиям [1, 2].

Результаты и обсуждения

Анализ ключевых произведений для фортепианного ансамбля позволяет глубже понять, как русская музыкальная традиция раскрывается в этом жанре. Одним из ярких примеров является «Сюита для двух фортепиано» П.И. Чайковского, которая демонстрирует не только мастерство композитора в создании масштабных форм, но и его внимание к

деталю ансамблевого взаимодействия. В этом произведении каждая часть сюиты представляет собой законченный музыкальный образ, где диалог между двумя фортепиано становится основой драматургии [3].

В «Скерцо» Чайковский использует контрастные темы, передаваемые от одного инструмента к другому, что требует от исполнителей не только технической точности, но и глубокого понимания стиля, при этом пристально внимание уделяется балансу между партиями, где важно сохранить прозрачность фактуры, не теряя при этом насыщенности звучания. Не менее значимым произведением для фортепианного ансамбля является «Итальянская полька» С.В. Рахманинова, в сущности своей данное сочинение, написанное для двух фортепиано, отличается яркой театральностью и виртуозностью. Рахманинов мастерски использует возможности ансамбля, создавая эффект переключки между инструментами, что подчеркивает танцевальный характер польки. Особенность исполнения этого произведения заключается в необходимости точной синхронизации ритмических рисунков, а также в умении передать лёгкость и изящество, характерные для жанра. При этом важно отметить, что «Итальянская полька» часто становится объектом интерпретационных экспериментов, где исполнители стремятся подчеркнуть индивидуальные черты стиля Рахманинова, такие как насыщенная гармония и эмоциональная выразительность [4].

Особый интерес представляет переложение Шестой симфонии А.Г. Рубинштейна для фортепиано в четыре руки, потому как произведение демонстрирует, как симфоническая музыка адаптируется для камерного исполнения, сохраняя при этом свою масштабность и драматизм. Рубинштейн, будучи не только композитором, но и выдающимся пианистом, создал переложение, которое требует от исполнителей высокого уровня ансамблевого мастерства. В частности, в переложении важно передать оркестровую палитру, используя богатство фортепианных возможностей, среди них отмечаются контраст регистров и разнообразие динамических оттенков. Исполнение этого произведения требует от пианистов не только технической виртуозности, но и глубокого понимания симфонической формы, чтобы сохранить целостность музыкального высказывания [5].

Современная интерпретация русской музыки в фортепианном ансамбле требует от исполнителей не только глубокого понимания исторического контекста, но и владения техническими и координационными навыками, которые позволяют передать всю сложность и многогранность произведе-

ний. Работа над техническими сложностями начинается с тщательного анализа партитуры, где важно учитывать особенности фактуры, динамические нюансы и темповые изменения. В частности к примеру в произведениях П.И. Чайковского или С.В. Рахманинова часто встречаются сложные пассажи, требующие синхронного исполнения, а также точного распределения ролей между партиями. Координация между участниками ансамбля становится ключевым аспектом, особенно в условиях, когда необходимо передать диалогичность музыкального материала. Современные же исполнители активно используют метроном и запись репетиций для достижения идеальной синхронности, что позволяет минимизировать технические погрешности и сосредоточиться на художественной стороне исполнения. Интерпретация стилистики русского романтизма и позднего романтизма в ансамблевом исполнении требует особого внимания к эмоциональной выразительности и драматургии. Русская музыка этого периода, будь то лирические темы Чайковского или страстные мелодии Рахманинова, отличается глубоким психологизмом и яркой образностью [7].

Современные исполнители стремятся передать эти черты через тонкую работу с динамикой, артикуляцией и фразировкой. Например, в ансамблевом исполнении важно сохранить баланс между солирующими и аккомпанирующими партиями, чтобы подчеркнуть драматические контрасты и эмоциональные кульминации. При этом интерпретация стилистики требует не только следования традициям, но и поиска новых выразительных средств, что позволяет сделать исполнение актуальным для современной аудитории. Современные методики и подходы к обучению ансамблевому исполнению русской музыки также претерпели значительные изменения. Сегодня педагоги активно используют цифровые технологии, в ход идут видеозаписи мастер-классов, онлайн-платформы для совместных репетиций и программы для анализа звука, позволяющие студентам более детально изучать произведения и работать над техническими аспектами даже в условиях дистанционного обучения. Помимо всего прочего довольно важное место в обучении занимает работа над стилистической аутентичностью, что включает изучение исторических источников, записей выдающихся исполнителей и анализ редакций произведений [6].

Современные педагоги также уделяют внимание развитию навыков импровизации и творческого подхода к интерпретации, что помогает студентам глубже понять музыкальный материал и выразить свою индивидуальность. Таким образом, со-

временная интерпретация русской музыки в фортепианном ансамбле представляет собой синтез традиций и инноваций, где техническое мастерство, стилистическая чуткость и педагогические новации играют equally важную роль, все это в сущности позволяет сохранить наследие русской музыкальной культуры, одновременно адаптируя его к запросам современного слушателя [8].

Русская музыка занимает особое место в педагогической практике, выступая не только как объект изучения, но и как инструмент формирования исполнительского мышления. Ведь ее богатство эмоциональных оттенков, сложность гармонического языка и глубина драматургии требуют от студентов не просто технического воспроизведения нотного текста, но и осмысленного подхода к интерпретации. В сущности произведения Чайковского или Рахманинова, с их яркой мелодикой и контрастными образами, учат студентов выстраивать музыкальную фразу как диалог, где каждая нота становится частью эмоционального высказывания. Работа над такими сочинениями развивает навыки анализа формы, понимания стилистических особенностей и умения передавать авторский замысел через звук. При этом русская музыка, с её синтезом европейских традиций и национального колорита, становится мостом между техническим мастерством и художественной выразительностью, формируя у учащихся целостное восприятие музыки как искусства.

Ансамблевое музицирование в образовательных программах играет ключевую роль в развитии профессиональных компетенций музыкантов. Коллективное исполнение русской музыки, будь то дуэты, трио или квартеты, учит студентов слушать не только себя, но и партнёров, что критически важно для достижения баланса и единства звучания. В процессе совместной работы учащиеся сталкиваются с необходимостью синхронизировать темповые изменения, динамические нюансы и артикуляцию, что развивает чувство ритма и ответственность за общий результат. К примеру исполнение «Итальянской польки» Рахманинова в дуэте требует не только виртуозности, но и взаимного доверия, когда партнёры должны предугадывать действия друг друга. Такие навыки незаменимы как для сольной карьеры, так и для участия в камерных коллективах, помимо прочего сама ансамблевая практика способствует преодолению эгоцентризма, характерного для начинающих исполнителей, и воспитывает культуру сотрудничества, что особенно актуально в современном музыкальном мире.

Проведённое исследование современных подходов к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле позволяет сделать ряд выводов. Отмечено что эволюция исполнительских методов связана как с сохранением традиций русской школы, так и с интеграцией новых технологий. В сущности использование цифровых инструментов для анализа баланса или записи репетиций стало неотъемлемой частью подготовки ансамблей, не нарушая при этом аутентичности стиля. Ключевые произведения Чайковского, Рахманинова и Рубинштейна остаются актуальными благодаря своей универсальности, ведь они допускают множественность интерпретаций, что соответствует запросам современной аудитории, ценящей как историческую достоверность, так и индивидуальность исполнителя [1].

Обсуждение роли русской музыки в педагогике выявило её значимость для формирования не только технических, но и эмоционально-интеллектуальных навыков. Но все же здесь возникает противоречие, так как с одной стороны, акцент на аутентичность требует строгого следования традициям, с другой – современные методики поощряют эксперименты. Данное противоречие, однако, становится источником развития, стимулируя педагогов искать баланс между сохранением наследия и инновациями. Например, транскрипции симфонических произведений для фортепианного ансамбля, как в случае с Рубинштейном, позволяют студентам освоить оркестровое мышление, адаптируя его к возможностям рояля.

Важным результатом исследования стало подтверждение гипотезы о том, что ансамблевое музицирование служит эффективным инструментом развития коммуникативных навыков.

Выводы

Исследование современных подходов к интерпретации русской музыки в фортепианном ансамбле демонстрирует, что этот жанр остаётся живым и востребованным, несмотря на смену эстетических парадигм. Сохранение традиций русской школы, основанных на глубине эмоционального высказывания и технической виртуозности, сочетается с интеграцией новых технологий и методик, что позволяет адаптировать классическое наследие к запросам современной аудитории. Ключевые произведения Чайковского, Рахманинова и Рубинштейна, рассмотренные в статье, подтверждают универсальность русской музыки, её способность звучать актуально как в рамках исторической аутентичности, так и в условиях экспериментальных трактовок.

Список источников

1. Cui Hua Questions of interpretation of the sonata for clarinet and piano by P. Hindemith based on performances by D. Klöcker and L. Mihailov // Journal of Music Science. 2024. No. 4. P. 3 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-interpretatsii-sonaty-dlya-klarneta-i-fortepiano-p-hindemita-na-primere-ispolneniy-d-klyokera-i-l-mihaylova> (accessed on: 29.09.2024)
2. Xiao Qiaosun Chinese chamber ensemble with piano in dialogue with the european model of the genre // Manuscript. 2023. No. 2. P. 4 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-kamernyy-ansambl-s-uchastiem-fortepiano-v-dialoge-s-evropeyskoy-modelyu-zhanra> (accessed on: 29.09.2024)
3. Radzeckaya O.V. Historical and theoretical aspects of mastering the study repertoire in the chamber ensemble class based on the sonata for alto and piano by V.M. Bogdanov-Berezovsky // Musical Art and Education. 2023. No. 3. P. 2 – 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-teoreticheskie-aspekty-osvoeniya-uchebnogo-repertuara-v-klasse-kamernogo-ansamblya-na-primere-sonaty-dlya-alta-i> (accessed on: 29.09.2024)
4. Lebedeva M.A. Timbral features of "The sonata with two notes" for domra and piano by E.M. Poplyanova // Bulletin of South Ural State University. Series: Social and Humanitarian Sciences. 2023. No. 1. P. 5 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tembrovye-osobennosti-sonaty-s-dvuh-not-dlya-domry-i-fortepiano-e-m-poplyanovoy> (accessed on: 29.09.2025)
5. Zhebrovskaya A.S. Transcriptions of piano sonatas of the classical era in the modern repertoire of domristas // South Russian Musical Almanac. 2023. No. 4 (53). P. 1 – 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transkriptsii-klavirnyh-sonat-klassicheskoy-epohi-v-sovremennom-repertuare-domrista> (accessed on: 29.09.2024)
6. Petrov A.K. The Transformation of Russian Folklore in Contemporary Choral Music (1980-2005): Main Trends, New Composer Approaches: Author's Abstract of Thesis ... Candidate of Arts. Moscow, 2007. P. 10 – 12.
7. Polishaya I.I. Chamber Ensemble: History, Theory, Aesthetics. Kharkiv: Publishing House of Kharkiv State Academy of Culture, 2001. P. 20 – 22.
8. Popova T.V. Musical Genres / General editing by T.V. Popova. Moscow: Muzyka, 1954. 68 p.

References

1. Cui Hua Questions of interpretation of the sonata for clarinet and piano by P. Hindemith based on performances by D. Klöcker and L. Mihailov. Journal of Music Science. 2024. No. 4. P. 3 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-interpretatsii-sonaty-dlya-klarneta-i-fortepiano-p-hindemita-na-primere-ispolneniy-d-klyokera-i-l-mihaylova> (accessed on: 09/29/2024)
2. Xiao Qiaosun Chinese chamber ensemble with piano in dialogue with the European model of the genre. Manuscript. 2023. No. 2. P. 4 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-kamernyy-ansambl-s-uchastiem-fortepiano-v-dialoge-s-evropeyskoy-modelyu-zhanra> (accessed on: 29.09 .2024)
3. Radzeckaya O.V. Historical and theoretical aspects of mastering the study repertoire in the chamber ensemble class based on the sonata for alto and piano by V.M. Bogdanov-Berezovsky. Musical Art and Education. 2023. No. 3. P. 2 – 6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-teoreticheskie-aspekty-osvoeniya-uchebnogo-repertuara-v-klasse-kamernogo-ansamblya-na-primere-sonaty-dlya-alta-i> (accessed on: 09.29.2024)
4. Lebedeva M.A. Timbral features of "The sonata with two notes" for domra and piano by E.M. Poplyanova. Bulletin of South Ural State University. Series: Social and Humanitarian Sciences. 2023. No. 1. P. 5 – 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tembrovye-osobennosti-sonaty-s-dvuh-not-dlya-domry-i-fortepiano-e-m-poplyanovoy> (accessed on: 29.09 .2025)
5. Zhebrovskaya A.S. Transcriptions of piano sonatas of the classical era in the modern repertoire of domristas. South Russian Musical Almanac. 2023. No. 4 (53). P. 1 – 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transkriptsii-klavirnyh-sonat-klassicheskoy-epohi-v-sovremennom-repertuare-domrista> (accessed on: 09.29.2024)
6. Petrov A.K. The Transformation of Russian Folklore in Contemporary Choral Music (1980-2005): Main Trends, New Composer Approaches: Author's Abstract of Thesis ... Candidate of Arts. Moscow, 2007. P. 10 – 12.
7. Polishaya I.I. Chamber Ensemble: History, Theory, Aesthetics. Kharkiv: Publishing House of Kharkiv State Academy of Culture, 2001. P. 20 – 22.
8. Popova T.V. Musical Genres. General editing by T.V. Popova. Moscow: Muzyka, 1954. 68 p.

Информация об авторе

Лян Чэньлу, Российская академия музыки имени Гнесиных, 2809640189@qq.com