

Сухова Лариса Георгиевна

Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова

профессор кафедры специального фортепиано;
доктор педагогических наук, профессор

Садритдинова Мария Марсельевна

Московский государственный институт музыки имени А. Г. Шнитке
ассистент-стажёр кафедры фортепиано

ИОГАННЕС БРАМС «51 УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО»

Фортепианная педагогика в своей эволюции прошла длительный путь от элементарных представлений о развитии техники до понимания этого процесса как сложного взаимодействия умственного и физического труда, подчинённого художественно-исполнительским задачам. Со временем стали возникать пианистические школы, культивирующие свои методы и способы овладения инструментом. Известно, что в эпоху клавесинизма клавикорды и клавесины с их механикой и звуковыми качествами порождали представления об игре на этих инструментах лёгкими, подвижными пальцами без активного участия движений всей руки. Старинные инструменты не давали повода к рассмотрению силы удара, яркости динамических эффектов, использования веса руки. Все эти проблемы возникли только в связи с переходом к игре на фортепиано.

Новый инструмент с молоточковой механикой резко изменил представления о самой технике игры: качество звука, его сила и тембровые особенности целиком зависели от того, как нажать клавишу. Клавиатура стала более тугой, требующей глубокого нажима до дна клавиши. Всё это потребовало новых приёмов игры и включения всей руки в активные игровые действия. Стали широко использоваться богатейшие краски фортепианного звучания, фактурно насыщались музыкальные произведения, композиторы-пианисты применяли новые приёмы, отражавшие их собственный исполнительский опыт. В этой связи стало целесообразным издание разнообразных фортепианных школ и сборников упражнений, помогающих в значительной степени повысить исполнительское мастерство пианистов и дающих крепкую техническую базу для освоения усложняющегося репертуара.

Среди множества примечательных опусов фортепианных упражнений известных пианистов, педагогов, таких, как Ш. Ганон, Ф. Бузони, А. Корто, К. Черни, Й. Гат, А. Виллуан, И. Гуммель, М. Лонг, В. Сафонов и другие, видное место занимают «51 упражнение для фортепиано» немецкого композитора, пианиста и дирижёра, одного из главных представителей периода романтизма Иоганнеса Брамса (1833–1897).

В раннем возрасте Иоганнес проявил незаурядные музыкальные способности, и его отец, Якоб Брамс, сам владевший игрой на всех струнных

инструментах, а так же на валторне и флейте, что позволило ему стать контрабасистом секстета, а позже играть в Гамбургском филармоническом оркестре, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. В Гамбурге Иоганнес Брамс получил значительное школьное образование и с согласия отца стал учеником известного в городе пианиста и музыканта Отто Фридриха Виллибальда Косселя. Учитель в занятиях с юным дарованием развивал не только технические данные Брамса, но и понимание внутреннего содержания сочинений. Поэтому с самого начала Брамс не пошёл в направлении виртуозного исполнительства, столь модного в то время. В десятилетнем возрасте Брамс становится учеником Эдуарда Марксена, композитора и пианиста, который смог довести пианизм Иоганнеса до полной зрелости. Кроме этого Марксен всячески поддерживал стремление юноши к сочинительству и занимался с ним теорией музыки и композицией. Впоследствии Брамс в знак уважения, благодарности и признательности к учителю посвятил ему свой фортепианный концерт *B dur*.

Брамс не готовил себя к карьере пианиста-виртуоза, но уже с тринадцатилетнего возраста зарабатывал игрой танцев в трактирах, давал уроки, аккомпанировал в театре. Сочинение музыки становится самым главным делом его жизни.

Цикл «51 упражнение для фортепиано» занимает особое место среди значительного наследия композитора в области фортепианной музыки. Упражнения создавались в течение не одного года — в основном работа велась в зрелый период творчества композитора (1890–1893) — и они, наряду со знаменитыми циклами фортепианных пьес *op. 116, 117, 118, 119*, являются квинтэссенцией пианистического стиля Брамса. В том же 1893 году упражнения впервые были опубликованы издательством Фрица Зимрока на немецком языке под названием «*51 Übungen für Pianoforte*». Сборник вышел в двух тетрадах: упражнения с 1 по 25 составили первую тетрадь, с 26 по 51 — вторую тетрадь, обозначение *opus*'а им не было присвоено. Стоит отметить, что все подстрочные примечания в нотном тексте принадлежали самому Брамсу, и нам сейчас остаётся только сожалеть, что они кратки и малочисленны. В России широкую известность получило издание 1961 года (редакция Я. Мильштейна), все упражнения в нём объединены в один том.

Следует отметить, что «*Брамс написал для собственной тренировки или для педагогических целей значительно больше упражнений, чем опубликовал их в действительности о чём свидетельствует рукопись, принадлежащая пианисту Паулю Витгенштейну, где наряду с напечатанными пьесами находил упражнения совершенствования техники большого пальца и растяжения руки*» [4, с. 230].

Упражнения весьма оригинальны, многообразны, содержательны, представляют собой своеобразную «энциклопедию технического искусства пианиста, тщательно продуманную и выполненную с завидным мастерством, это как бы связка “ключей” к глубоко самобытной фортепианной технике Брамса с её особым “широким” складом и несколько сумрачным колоритом» [3, с. 71]. Действительно, автор продемонстрировал

неисчерпаемое знание методики фортепианной игры и истинную педагогическую мудрость. Это и неудивительно, ведь Брамс был превосходным пианистом, мастером своего дела, много и упорно занимался с детских лет, стремился к совершенному овладению фортепианным ремеслом.

Каждому упражнению сборника присвоен номер (с 1 по 51), однако есть ряд дополнительных «подготовительных» упражнений, которые обозначены латинскими буквами, например. *1abcdef*, *2ab* и т. д. Весь материал группируется по видам изложения, полифоническим свойствам, полиритмическим качествам, приёмам растяжения, артикуляционным и аппликатурным свойствам. В таком обилии материала несколько дезориентирует отсутствие оглавления и заголовков, не хватает конкретики и чёткости поставленных задач, упражнения просто следуют друг за другом от первого до пятьдесят первого, и не всегда просто догадаться, на какой вид техники каждое из них.

Все упражнения рекомендуется играть в разных тональностях, скорость движения и сила звука предоставляются на усмотрение исполнителя, постепенно можно увеличивать диапазон. В тексте работы есть предварительные упражнения, подготовительные формулы, связанные с удобством позиционных положений рук, они краткие, но ёмкие.

Аппликатурные обозначения малочисленны, что, вероятно, предполагает многовариантность исполнения. Следует отметить наиболее часто встречающиеся в тексте авторские указания: *et caetera* — означает повторение данной технической формулы на последующих ступенях гаммы, *ad lib. da capo in 8va* (Пример 1), *molto legato*, *simile*, *egualmente*. Обращает на себя внимание своеобразное сочетание ремарок *leggiero* и *marcato*. Брамсом введен собственный «авторский» знак местного повторения внутри упражнения — «:I:».

Пример 1

The image shows a musical score for a piano exercise, numbered 48. It is written for two staves (treble and bass clef) in a key signature of one sharp (F#). The tempo is marked 'legato'. The score includes various fingering numbers (e.g., 5, 2 6 4, 4 1, 4 1 2, 2 6 4, 5) and a 'da capo in 8va' instruction. The piece consists of two systems of music, with the second system continuing the piece with similar fingering and articulation markings.

Изучая группы упражнений, можно заметить, что исключены варианты упражнений на такие технические приёмы как тремоло, трели и гаммы — к сожалению, эти виды не отражены в сборнике. Зато заметно преобладание

полиритмической и полифонической техники (Пример 2), техники двойных нот и широких растяжений (Пример 3), введены новые приёмы — ломаные октавы в составе арпеджио и ломаные широкие интервалы (Пример 4).

Пример 2

46 b

dolce leggiero

Пример 3

38

ben marcato

f

Пример 4

21 a

leggiero

Брамс стремился к достижению свободы обеих рук, их равномерного технического и художественного развития, к владению сложной координацией движений (Пример 5). Упражнения многоплановые, фактура насыщенная, широкоохватная, многоэлементная.

Пример 5

The image shows a musical score for Example 5, Op. 10, No. 51 by Johannes Brahms. The score is in G major, 3/4 time, marked 'Andante'. It features complex polyphonic textures with multiple voices in both hands. The first system is marked '43 b' and includes fingerings (51, 15, 13, 18, 54) and dynamics ('sim.'). The second system ends with 'etc. ad lib.'.

Может справедливо показаться, что некоторые упражнения особенно сложны для запоминания и исполнения, несут собой множество задач и работа над ними трудоёмка, но эти сложности преодолимы, требуется лишь осознанная работа и желание справиться с поставленной трудностью. Обзор упражнений показывает, что Брамс пытался создать насыщенную всеохватывающую систему совершенствования фортепианной техники, разработал отточенные формулы, предельно сфокусированные на определённых технических задачах. Его труд «51 упражнение для фортепиано» представляет для пианистов неоспоримую ценность, являет собой богатейший материал для технического развития и, кроме того, служит как бы вспомогательным материалом для овладения брамсовской фактурой, даёт представление об исполнительском стиле автора.

Список литературы и источников

1. *Алексеев, А. Д.* Из истории фортепианной педагогики. Руководство по игре на клавишно-струнных инструментах [Текст, Ноты] : Хрестоматия / А. Д. Алексеев – Киев : Музична Украина, 1974. – 163 с.
2. Баренбойм, Л. А. Фортепианная педагогика [Текст] / Л. А. Баренбойм. – М. : Классика-XXI, 2007. – 192 с.
3. *Брамс, И.* 51 упражнение для фортепиано [Текст, Ноты] / И. Брамс – М. : Музгиз, 1962. – 73 с.

4. *Гейрингер, К.* Иоганнес Брамс [Текст] : Монография / К. Гейрингер / пер. с нем. Г. Нашатыря, под. ред. Г. Балтер, предисл. к рус. изд. Б. Левика. – М. : Музыка, 1965. – 431 с.

5. *Друскин, М. С.* Иоганнес Брамс [Текст] : Монография / М. С. Друскин. – М. : Музыка, 1970. – 110 с.

6. *Царёва, Е. М.* Иоганнес Брамс [Текст] : Монография / Е. М. Царёва. – М. : Музыка, 1986. – 382 с.