

**ТРАКТАТ Ф. КУПЕРЕНА «ИСКУССТВО ИГРЫ НА КЛАВЕСИНЕ»
И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ
ПЕДАГОГИКИ**

*Хуан Цзыюй, А. Е. Лебедева, магистр искусств, преподаватель
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
Максима Танка», Минск (Республика Беларусь)*

**F. COUPERIN'S TREATISE "THE ART OF PLAYING THE
HARPSICHORD" AND ITS RELEVANCE FOR MODERN PIANO
PEDAGOGY**

*Huang ZiYu, A. E. Lebedeva, Master of Arts, Lecturer
EI «Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank»,
Minsk (Republic of Belarus)*

Аннотация. В статье рассматриваются эстетические, педагогические и исполнительские принципы одного из величайших композиторов, исполнителей и педагогов 1-й половины XVIII века Франсуа Куперена, представленные в его теоретическом трактате «Искусство игры на клавесине», и оказавшие значительное влияние на развитие современного фортепианного искусства и педагогики.

Abstract. The article deals with the aesthetic, pedagogical and performing principles of one of the greatest composers, performers and teachers of the 1st half of the 18th century, Francois Couperin, presented in his theoretical treatise "The Art of Playing the Harpsichord", which had a significant impact on the development of modern piano art and pedagogy.

Ключевые слова: клавесинная и фортепианная педагогика; клавесинное искусство; интонирование; методика первоначального обучения; искусство аккомпанемента.

Key words: harpsichord and piano pedagogy; harpsichord art; intonation; methodology of initial training; the art of accompaniment.

Фортепианная педагогика и исполнительство прошли свой многовековой путь развития, впитав в себя высокохудожественные традиции и ценности органно-клавирной педагогики. Высшим расцветом клавесинизма и окончательным этапом в дифференциации органной и клавирной педагогики стала первая половина XVIII века. В этот период были созданы уникальные работы в области клавесинной педагогики: «Искусство игры на клавесине» Ф. Куперена (1716 г.), «Метода пальцевой механики» Ж. Ф. Рамо (1724 г.), «Опыт истинного искусства игры на клавире» К. Ф. Э. Баха (I ч. – 1753 г., II ч. – 1762 г.). Изучение первого масштабного методического руководства по клавирному искусству и педагогике Франсуа Куперена, в котором были представлены педагогические принципы его школы и даны практические рекомендации, будет

способствовать пониманию и решению актуальной в наши дни проблемы аутентичного исполнения произведений прошлого на современных инструментах.

Франсуа Куперен (1668 – 1733) – один из крупнейших представителей французского клавесинного искусства XVII – XVIII столетий, получивший от современников имя Куперен Великий. Он прославился не только благодаря своей масштабной исполнительской деятельности (придворный клавесинист и органист церкви Сен-Жерве в Париже), композиторской (4 сборника клавесинных пьес и другие сочинения), просветительской и педагогической работе, но и созданными им трактатами. Первый его труд «Правила аккомпанемента господина Куперена, королевского органиста» («Regles pour l'accompagnement, par Monsieur Couperin, organiste du Roi, etc.») был издан в 1696 году, в него вошли рекомендации автора о правилах игры цифрованного баса, о построении аккомпанемента на органе или клавесине, о нахождении верной гармонизации мелодии или речитатива.

Второй трактат «Искусство игры на клавесине» (буквально «Искусство касаться клавесина» – «L art de toucher le clavecin») был опубликован в 1716 году, в 1717 году появилось второе издание, которое скрупулезный автор усовершенствовал и расширил аппликатурными примерами из второго сборника клавесинных пьес. В предисловии к трактату Ф. Куперен написал следующее: «...Я говорю здесь обо всем, что касается прекрасного искусства игры на клавесине, на основе наглядных принципов. Я полагаю, что мне удалось дать достаточно ясные понятия о стиле, который подходит для этого инструмента, чтобы получить одобрение умелых клавесинистов и помочь тем, которые стремятся стать таковыми...» [2, с. 11]. В трактате не были даны автором теоретические обобщения, присутствовали исключительно практические рекомендации музыканта по решению вопросов эстетического, педагогического и исполнительского характера, отражавшие принципы его школы и французских клавесинистов. Франсуа Куперен призывал к рациональному постижению искусства игры на клавесине, логичность в мышлении и в архитектонике композиции, тщательный анализ, исследовательская глубина и точность присутствовали во всех его практических рекомендациях. В то же время, он ценил подлинные чувства, которые раскрывались в пьесах, и писал, что такие произведения ему намного приятнее слушать и изучать с учениками, чем пьесы, созданные исключительно рациональным путем. Заметное место в трактате отведено воспитанию музыкального вкуса, который должен подчиняться определенным традициям, развиваться систематически при помощи обращения

к прекрасным художественным произведениям искусства, грамотному подобранному репертуару и общению с профессиональным педагогом.

Франсуа Куперен первым начал последовательно разрабатывать вопросы методики первоначального обучения игре на клавире. Он предлагал начинать обучение с шести-семилетнего возраста под тщательным контролем преподавателя, следовало проявлять терпение и усидчивость, а также полное доверие со стороны родителей к профессионализму наставника. Учителю он рекомендовал рационально планировать процесс обучения и каждое занятие для того, чтобы добиться желаемых результатов в короткие сроки. Он использовал в своей работе принципы наглядности, последовательности и прочности обучения. Каждый ученик должен был овладеть большим количеством разнохарактерных пьес перед тем, как приступить к изучению нотной грамоты. Воспитанники начинали свой путь от освоения простого репертуара, через упражнения и пьесы, к более сложному. После освоения нотной грамоты с учениками Куперен занимался с ними осознанным запоминанием изученного репертуара, развивая их музыкальную память и свободу исполнения.

Клавесинист большое внимание уделял процессу интонирования, умению предельно слышать внутренним слухом звук, извлекаемый из старинного инструмента. Этому способствовало не только развитие слуха музыканта, но и манера игры самого Куперена и специально разработанная им методика предварительных пальцевых упражнений "в виде пассажей и различных *batteries*", позволявшая добиться определенного прикосновения к клавишам, тренировки "мягкости туше", а также развития свободы и гибкости пальцев.

Педагог обратил внимание на разницу звучания одного и того же звука на клавесине, сыгранного различной аппликатурой. Он активно начал использовать первый палец, как и его современники И. С. Бах, Д. Скарлатти, Ж. Ф. Рамо, различные принципы подкладывания и перекладывания через пальцы, приемы позиционной игры, добиваясь нужного тембра инструмента.

Благодаря накопленному исполнительскому и педагогическому опыту, Франсуа Куперен в своем труде смог изложить собственные принципы, касающиеся "внешней" стороны исполнения. Он дал рекомендации по поводу посадки за инструментом, следовало сидеть напротив середины клавиатуры, локти и кисти рук должны были находиться на одной высоте с клавиатурой, пальцы предлагалось держать максимально близко к клавишам, чтобы добиться мягкости звучания, посадка должна быть естественной и свободной. Чтобы отработать правильную мимику лица, педагог рекомендовал на пюпитр клавесина установить зеркало, играть следовало выразительно, переживая исполняемую музыку, но без гримас.

Франсуа Куперен с большим уважением к своему любимейшему инструменту – клавесину, изложил свое мнение о его достоинствах и недостатках. Преимущества заключались в его четком и блестящем звуке, охватывающем большой диапазон и имеющем возможность имитировать звук разных инструментов. К сожалению, на клавесине невозможно было усиливать или ослабевать звучание, нельзя было исполнить «репетиции», также звук был коротким, продлить его специально и сделать это выразительно было подвластно только большим мастерам, которых Куперен очень ценил за это. Из-за перечисленных недостатков музыканту рекомендовалось продумывать исполняемый репертуар на клавесине, подбирать пьесы, написанные во французском стиле, и избегать новые сонаты, написанные в итальянском стиле, которые, по мнению автора, противоречили природе клавесина и требовали другие способы извлечения звука.

Одним из ценнейших достоинств трактата являлись изложенные правила и таблица расшифровки украшений, позволявшие понять особенности исполнения орнаментики в произведениях Куперена и его современников. После издания труда автор приходил в негодование, когда слышал игру нерадивых музыкантов, которые так и не смогли выучить эти правила, понять их логичное применение, и позволяли себе неточно интерпретировать сочинения великого клавесиниста. В своих произведениях он начал точно фиксировать весь авторский текст, скрупулезно указав все исполнительские ремарки и аппликатуру, отдельно давал разъяснения в предисловиях к сборникам пьес.

Франсуа Куперен, будучи разносторонне образованной личностью, как истинный знаток поэзии и литературы, отождествлял музыку с этими прекрасными видами искусства. По его мнению, музыкальная фраза всегда была близка поэтической, и в своих произведениях он начал выделять начало и окончание каждой фразы специальным знаком ', помогая тем самым исполнителю верно понять его замысел.

В конце трактата автор с большим уважением высказывался о профессии аккомпаниатора, о его любви к данному виду исполнительского искусства, которое позволяло духовно сблизиться с другими музыкантами во время интерпретации, стать им опорой и поддержкой. К сожалению, «аккомпаниатора хвалят на концерте последним» писал Куперен, часто наблюдая высокомерное отношение к представителям данной профессии со стороны солистов и публики [1, с. 31]. Постигать искусство аккомпанемента, педагог рекомендовал спустя два-три года после начала обучения, т.к. физически человек должен быть хорошо развит, и его левая рука должна иметь хорошую растяжку, также нужно было иметь отличные знания по гармонии, чтобы бегло читать цифрованный бас.

Таким образом, изучение второго трактата Франсуа Куперена «Искусство игры на клавесине» позволило узнать намного глубже не только исполнительские, педагогические и эстетические принципы школы автора, которые оказались прогрессивными и доказали свою значимость, став основой теории фортепианного исполнительства и педагогики, а также осознать их актуальность для решения проблем, связанных с интерпретацией произведений клавесинных мастеров на современных инструментах.

Библиографические ссылки

1. *Алексеев, А. Д.* Из истории фортепианной педагогики. Руководства по игре на клавишно-струнных инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века). Хрестоматия / А. Д. Алексеев. «Правила аккомпанемента господина Куперена, королевского органиста» М. : Классика-XXI, 2013. – 176 с.
2. *Куперен, Ф.* Искусство игры на клавесине. Перев. и ред. Д. М. Серова / Ф. Куперен. – М. : Музыка, 1973. – 152 с.