

Пианист, пианистка — музыкант, исполнитель на фортепиано. Пианисты могут выступать сольно, играть в составе ансамбля или оркестра, а также аккомпанировать другим музыкантам. Лишь немногие пианисты становятся концертирующими, сольно или в составе ансамблей, большинство пианистов занято другой работой: аккомпанированием, выступлением в фойе отелей и ресторанов, работой на музыкальных студиях, преподаванием музыки.

Профессиональные качества пианиста складываются из его технических навыков, выразительности исполнения и способности создавать собственные интерпретации исполняемых произведений. Среди пианистов существуют конкурсы мастерства.

Многие знаменитые композиторы, по свидетельству современников, были одновременно и талантливыми пианистами. Например, Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Ференц Лист, Иоганнес Брамс, Фредерик Шопен, Шарль Валантен Алькан, Сергей Рахманинов и другие.

Обучение

Обычно детей начинают обучать игре на инструменте ещё в раннем возрасте, даже с трёх лет. Обучение состоит из следующих компонентов:

- Освоение репертуарных произведений. Это произведения, предназначенные для исполнения перед широкой публикой. Такие произведения обычно заучиваются наизусть и доводятся до высокой степени совершенства.
- Упражнения для пальцев. К таковым относятся специально разработанные упражнения (например, хорошо известные упражнения Ганона, Донаньи), гаммы, арпеджио и т. д., а также специальные развивающие технику произведения этюды.
- Чтение с листа. Так называется игра более лёгких произведений по нотам без подготовки, в идеале не глядя на клавиатуру. Читаемое с листа произведение играется по многу раз, для обеспечения хорошего знакомства с ним, но не доводится до такого высокого уровня, как репертуарное произведение. Чтение с листа развивает уверенность при игре и обеспечивает широкое знакомство с музыкальной литературой.
- Импровизация. Это умение на ходу придумывать исполняемое произведение. Искусство импровизации тесно связано с развитием музыкального слуха и обучением теории музыки. Импровизация также служит прологом к композиции.
- Игра в ансамбле. Игра в ансамбле учит пианиста взаимодействию с другими музыкантами.
- Сольфеджио. Это упражнения для развития музыкального слуха.
- Теория музыки. Изучение теории музыки позволяет глубже понять структуру исполняемых произведений. Обучение игре на фортепиано занимает много лет.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791)

Моцарт Вольфганг Амадей - австрийский композитор. Родился 27 января 1756 г. в Зальцбурге. Первым учителем музыки стал для мальчика его отец Леопольд Моцарт.

С самого раннего детства Вольфганг Амадей был «чудо-ребёнком»: уже в четырёхлетнем возрасте пробовал написать концерт для клавесина, а с шести лет блестяще выступал с концертами по странам Европы.

Моцарт обладал необыкновенной музыкальной памятью: ему достаточно было только раз услышать любое музыкальное произведение, для того чтобы совершенно точно записать его.

Слава пришла к Моцарту очень рано.

В 1765 г. были опубликованы и исполнены в концертах его первые симфонии. Всего композитором написано 49 симфоний. В 1769 г. он получил место концертмейстера при дворе архиепископа в Зальцбурге.

Уже в 1770 г. Моцарт стал членом Филармонической академии в Болонье (Италия), а Папа Римский Климент XIV возвёл его в рыцари Золотой шпоры. В том же году в Милане была поставлена первая опера Моцарта «Митридат, царь понтийский».

В 1772 г. там же поставлена вторая опера — «Луций Сулла», а в 1775 г. в Мюнхене — опера «Мнимая садовница».

В 1777 г. архиепископ разрешил композитору отправиться в большое путешествие по Франции и Германии, где Моцарт концертировал с неизменным успехом.

В 1779 г. он получил должность органиста при архиепископе Зальцбургском, но в 1781 г. отказался от неё и переехал в Вену. Здесь Моцарт закончил оперы «Идоменей» (1781 г.) и «Похищение из сераля» (1782 г.).

В 1786—1787 гг. написаны две, пожалуй, самые известные оперы композитора — «Свадьба Фигаро», поставленная в Вене, и «Дон Жуан», который был впервые поставлен в Праге.

В 1790 г. снова в Вене поставлена опера «Так поступают все». А в 1791 г. написаны сразу две оперы — «Милосердие Тита» и «Волшебная флейта».

Последним произведением Моцарта стал знаменитый «Реквием», который композитор не успел завершить. Закончил сочинение Ф. К. Зюсмайер, ученик Моцарта и А. Сальери.

Творческое наследие Моцарта, несмотря на его короткую жизнь, огромно: по тематическому каталогу Л. фон Кёхеля, композитор создал 626 произведений, среди которых 55 концертов, 22 клавирные сонаты, 32 струнных квартета.

Умер 5 декабря 1791 г. в Вене.

Людвиг ван Бетховен (1770—1827)

Бетховен Людвиг ван - немецкий композитор. Родился в Бонне в семье музыкантов. Первым учителем музыки стал для Бетховена отец, чей вспыльчивый и грубый характер почти полностью отвратил мальчика от занятий.

Гораздо больше ему дали уроки придворного капельмейстера (руководитель капеллы) К. Г. Нефе.

В 1785 г. Бетховен был назначен на должность органиста курфюрстской капеллы.

В 1792 г. по распоряжению курфюрста (правителя) Макса Франца II он уехал в Вену для совершенствования своего мастерства. Музыкант занимался у И. Шенка и Й. Гайдна, а после отъезда Гайдна в Англию в 1794 г. — у А. Сальери и И. Г. Альбрехтсбергера.

Наиболее значительные сочинения, созданные Бетховеном к середине 80-х гг. XVIII в.: фортепианные сонаты № 8 («Патетическая») и № 14 («Лунная»; название дано уже после смерти автора), оратория «Христос на Елеонской горе» (1802— 1803 гг.), «Крейцерова соната» для скрипки и фортепиано (1803 г.), Третья («Героическая») симфония (1804 г.; сначала автор хотел посвятить это произведение Наполеону I, но, когда тот провозгласил себя императором, снял посвящение), опера «Фиделио» (1805 г., поставлена в Вене).

В 1809 г. эрцгерцог Рудольф, князь Лобковиц и граф Кинский предложили Бетховену остаться работать и концертировать в Вене. С тех пор он постоянно жил в этом городе. Его выступления проходили с неизменным успехом; в 1814 г. композитор достиг пика своей славы. Но жизнь его омрачалась прогрессирующей глухотой, впервые давшей о себе знать ещё в 1797 г. Болезнь заставила полностью отказаться от концертной деятельности.

Даже полностью потеряв слух, Бетховен продолжал писать музыку. В последние годы жизни он создал пять фортепианных сонат (всего их 32), пять струнных квартетов и др.

Своеобразным синтезом и вершиной всего творчества Бетховена явилась Девятая симфония (1823 г.) с хором в финале на слова оды Ф. Шиллера «К радости». Это произведение он писал, уже будучи тяжело больным, мучимый одиночеством и разочарованием в людях.

Основной темой творчества Бетховена можно назвать идею героической борьбы за свободу, созвучную революционной эпохе. Вместе с тем его музыка передаёт и тончайшие лирические переживания.

Скончался в Вене 26 марта 1827 г.

Лист Ференц (1811—1886)

Лист Ференц - венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог.

Родился 22 октября 1811 г. близ города Шопрон (Венгрия) в семье обедневшего дворянина. Музыке обучался в Вене. Педагогом Ференца по игре на фортепиано был К. Черни, по композиции — А. Сальери, Ф. Паэр и А. Рейхи. Выступая в концертах с девяти лет, Лист вначале стал знаменит как пианист-виртуоз.

В 1823—1835 гг. он жил и концертировал в Париже, где также развернулась его педагогическая и композиторская деятельность. Здесь музыкант познакомился и сблизился с Г. Берлиозом, Ф. Шопеном, Ж. Санд, другими виднейшими деятелями искусства и литературы.

В 1835—1839 гг. Лист путешествовал по Швейцарии и Италии и в этот период довёл своё мастерство пианиста до совершенства.

В своём композиторском творчестве Лист выдвигал идею синтеза нескольких искусств, прежде всего музыки и поэзии. Отсюда основной его принцип — программность (музыка сочиняется на определённый сюжет или образ). Итогом путешествия по Италии и знакомства с картинами итальянских мастеров стал фортепианный цикл «Годы странствий», а также фантазия-соната «После чтения Данте».

До 1848 г. Лист гастролировал по всей Европе с неизменным триумфом, но затем он оставил концертную деятельность и поселился в Веймаре, приняв должность придворного капельмейстера.

В Веймаре были созданы самые значительные произведения Листа: «Фауст-симфония» (1857 г.; по трагедии Гёте), «Симфония к "Божественной комедии"» (1856 г.; по Данте), два фортепианных концерта (впервые в истории фортепианной музыки этот жанр был представлен не трёхчастным, а одночастным произведением), «Этюды трансцендентного исполнения» (этюды высшего исполнительского мастерства), 12 симфонических поэм (Лист — родоначальник этой формы) и другие.

В 1847—1885 гг. Лист написал 19 венгерских рапсодий, призванных донести до европейского слушателя музыку родной автору страны.

Постепенно разочаровавшись в окружающей его обстановке (её отличали интриги и зависть), композитор в 1858 г. оставил должность придворного капельмейстера.

С 1861 г. он жил то в Риме, то в Будапеште, то вновь в Веймаре.

В 1865 г. Лист принял сан аббата, но от мира не удалился, а посвятил себя педагогике и оказывал покровительство молодым талантливым музыкантам.

В 1875 г. по инициативе композитора в Будапеште открылась Музыкальная академия (ныне носит его имя). Лист стал её первым президентом и профессором.

Скончался 31 июля 1886 г. в городе Байрёйт.

Уюганнес Брамс (1833—1897)

Брамс Иоганнес - немецкий композитор.

Родился 7 мая 1833 г. в Гамбурге в семье музыканта-контрабасиста. Его обучением занялся отец, затем Э. Марксен — известный пианист и композитор.

В 1853 г. с венгерским скрипачом Э. Ременьи Брамс совершил концертную поездку, во время которой познакомился с венгерским скрипачом, композитором и педагогом И. Иоахимом и с Ф. Листом.

В сентябре 1853 г. состоялась встреча с Р. Шуманом, который на страницах «Нового музыкального журнала» восторженно приветствовал талант молодого музыканта.

В 1862 г. Брамс переехал в Вену. Он руководил Венской певческой академией и был приглашён на пост дирижёра в Общество друзей музыки. С середины 70-х гг. XIX в. композитор целиком посвятил себя творческой деятельности, много путешествовал, выступал как пианист и дирижёр.

Произведения этого периода («Немецкий реквием», 1868 г., и «Венгерские танцы», 4 тетради, 1869—1880 гг., для фортепиано в четыре руки) способствовали его европейской популярности.

После смерти Р. Вагнера (1883 г.) Брамс считался бесспорно величайшим из живших в то время композиторов и был осыпан почестями и наградами.

Период примерно с 45 до 60 лет был для маэстро самым плодотворным: он написал четыре симфонии, скрипичный концерт, Второй фортепианный концерт, более 200 сольных песен, сделал свыше 100 обработок народных песен.

Незадолго до смерти Брамс закончил «Четыре строгих напева» на слова Священного Писания.

Последнее произведение, над которым он работал, будучи уже тяжело больным, — 11 хоральных прелюдий для органа. Замыкает цикл прелюдия под названием «Я мир покинуть должен».

Умер 3 апреля 1897 г.

Фредерик Франсуа Шопен (1810—1849)

Фредерик Франсуа Шопен (1810–1849 гг.) – польский композитор XIX века, пианист-виртуоз, педагог, ярчайший представитель романтизма в музыке, основатель польской национальной композиторской школы.

Фредерик Шопен родился 22 февраля 1810 года в деревне Желязова-Воля недалеко от Варшавы (Польша). Прекрасный музыкальный вкус будущему композитору привила его мать, которая хорошо играла на фортепиано и пела. Необыкновенные музыкальные способности, а также самое важное – любовь к игре на фортепиано, проявились у Фредерика еще в раннем детстве.

С семи лет с мальчиком начал заниматься известный пианист Войцех Живный. К двенадцати годам Фредерик достиг уровня лучших пианистов Польши. С 1823 года Шопен учился в Варшавском лицее.

После окончания училища, Шопен начал изучать теорию музыки в классе композитора Юзефа Эльснера. Благодаря покровительству князей Четвертинских и Антона Радзивилла, Фредерику удалось попасть в высшее общество.

С 1829 года Фредерик Шопен, биография которого уже тогда свидетельствовала, что он станет великим музыкантом, начал активно выступать со своими произведениями в Вене. В 1830 году композитор навсегда покидает Варшаву. В 1831 году поселяется в Париже, где моментально становится известным, обретает множество поклонников. Через какое-то время музыкант сам начинает преподавать.

В круг общения Шопена входили многие молодые музыканты и крупнейшие европейские композиторы – Ф. Гиллер, Тюлон, Стамати, Франкомм, Беллини, Берлиоз, Шуман, Мендельсон, художник Э. Делакруа, писатели В. Гюго, Г. Гейне и другие.

Первый приступ заболевания легких случился у композитора Шопена в 1837 году (по мнению биографов музыканта, это был туберкулез). С тех пор он страдал астматическими приступами. В это время Шопен жил с писательницей Жорж Санд. С 1838 по 1839 год влюбленные пробыли на острове Мальорка. Их отношения были непростыми, что также отрицательно сказывалось на состоянии здоровья композитора. В 1847 году они расстались.

В 1848 году Шопен поселился в Лондоне, где продолжал давать концерты и вести преподавательскую деятельность. 16 ноября 1848 года в Лондоне состоялся последний концерт великого композитора. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и вскоре вернулся в Париж.

Заключительный значимый факт краткой биографии Шопена – его смерть. Великий композитор умер 5 (17) октября 1849 года и был похоронен на кладбище Пер-Лашез в Париже.

Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943)

Рахманинов Сергей Васильевич – русский композитор, дирижер, пианист, представитель направлений символизм и неоромантизм в музыке. Объединил в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ. Его творчество тесно связано с русской культурой в целом и народной песней в частности.

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля) 1873 года в имении Онег (по другим данным — в имении Семеново) Новгородской губернии в дворянской семье. Будущий композитор с ранних лет увлекался музыкой, уже в 5 лет играл на фортепьяно под руководством А. Орнатской.

В 1882 году девятилетний Рахманинов поступает в Петербургскую консерваторию. С 1885 года обучается сначала на младшем (в классе Н. Зверева), а затем на старшем отделении Московской консерватории у А. Зилоти, С. Танеева, А. Аренского.

Биография Рахманинова была бы неполной без упоминания, что в годы обучения, музыкант создал ряд знаковых произведений, в том числе 1-й фортепианный концерт (1891 г.). В 1893 году Сергей Васильевич окончил Московскую консерваторию по классам фортепиано и композиции с золотой медалью.

После окончания консерватории, Рахманинов занимался преподавательской деятельностью. В 1897 году дирижировал в Московской русской частной опере, где познакомился с Фёдором Наляпиным.

Еще с учебы в консерватории Сергей Васильевич приобрел известность как талантливый музыкант, однако его популярность была прервана после неудачной премьеры 1-й симфонии. Острая критика Цезаря Кюи, Н. Римского-Корсакова стала причиной глубокой депрессии, Рахманинова, биография которого до этого не знала творческих кризисов. Почти три года композитор практически ничего не создавал.

В 1901 году Рахманинов завершил свой 2-й фортепианный концерт. С 1904 года работал дирижером в Большом театре. С 1906 года Сергей Васильевич путешествует по миру, посещает Италию, Германию, Америку, Канаду. В 1909 году создает 3-й фортепианный концерт.

Недолго пробыв в России, в конце 1917 года Рахманинов снова отправился на гастроли в Европу – сначала в Швепию, а затем в Данию, откуда на родину уже не вернулся. В 1918 году в Копенгагене композитор сыграл свой 2-й фортепианный концерт.

В конце 1918 года Сергей Васильевич уезжает в США. Несмотря на бурную концертную деятельность, в это время он практически не создавал ничего нового. Только в 1926–1927 годах появились 4-й фортепианный концерт и ряд небольших произведений. В 1941 году Рахманинов закончил свое величайшее произведение – «Симфонические танцы».

Скончался Рахманинов Сергей Васильевич 28 марта 1943 года в Беверли-Хиллз в США. Похоронили великого композитора на кладбище Кенсико.

