

ИТАЛИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ЭРУ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И КОМПОЗИЦИИ В XXI ВЕКЕ

Тинякова Е. А., кандидат философ. наук, Доктор наук РАЕ, член Санкт-Петербургского союза учёных

Аннотация. В статье автор представляет аналитическую информацию о современных итальянских музыкантах, преимущественно в своих композициях и исполнительстве выделяющих фортепиано, но также в сочетании с другими сопровождающими инструментами, и человеческим голосом. Однако ведущая музыкальная роль фортепиано неоспорима. Автор, мотивируясь доступом к возможности слушания музыки, выбрала семь итальянских композиторов-пианистов: Паоло Дзанарелла, Фабрицио Патерлини, Людовико Эйнаути, Роберто Каччяпалья, Алессандро Мартире, Джованни Марради, Ливьо Минафра. Многие из них уже были на гастролях в России. Современная культура Италии масштабно выходит на музыку как ведущий вид искусства. Причём характерная особенность всех перечисленных итальянских музыкантов—стремление «пронизывать» очаровательным музыкальным звуком все аспекты нашей жизни: совершенную гармонию звуков музыки перенести в человеческую душу, и тем самым сфокусировать духовные силы человека на «всеобъемлющий образ любви», который множится в различной направленности на окружающий мир. Это традиция развития итальянской культуры с эпохи Возрождения—искать гармонию в мире. За долгий путь истории Италией было накоплено огромное множество предметных объектов культуры. Теперь наступило время ориентации на духовный уровень, который представлен музыкой.

Ключевые слова: современная музыка, фортепиано, композиция, исполнительство, гармония, любовь, природа, текущие события жизни.

ITALY IS OPENING A NEW ERA IN PIANO PERFORMANCE AND COMPOSITION IN THE XXI-the CENTURY

Tinyakova E.A., *kandidat of philosophical sciences, Doctor of science RAE, member of the Saint-Petersburg union of scientists*

Abstract. The author of the article presents analytical information about Italian musicians, who preferably use piano in composing and performing, also with use of other instruments and human voice in accompaniment. Although the dominating role of piano is out of the question. The author, motivated by the access to live music, has chosen seven Italian piano composers: Paolo Zanarella, Fabrizio Paterlini, Ludovico Einaudi, Roberto Cacciapaglia, Alessandro Martire, Giovanni Marradi and Livio Minafra. Many of them have already visited Russia with concerting tours. Contemporary culture of Italy is wide open to music as the leading art. The peculiar trait of all the Italian composers is aspiration to saturate all aspects of our life with charming musical sounds, thus focusing spiritual life of men to “the all-embracing universal love” that multiplies in various directions and orientations. This has been the chief tradition of Italian culture since Renaissance—search of harmony in the universe. On the way of its long history Italy has accumulated huge number of material objects of culture. Time has come to rise higher, to the spiritual level, presented by music.

Key words: music of nowadays, piano, composition, performing, harmony, love, nature, life events.

«Музыка, которая всегда была высшим универсальным языком, сдержанным и глубоким объятием нот души, затягивает и шокирует, окрашивает и сублимирует наши эмоции, поднимает и преображает каждое жизненное обстоятельство».

Паоло Дзанарелла, итальянский композитор-импровизатор-пианист-органист

Введение. Растущая популярность современной итальянской музыки привлекла моё художественное внимание [1]. «Ключ» к написанию этой важной статьи я получила от современного итальянского композитора, импровизатора-виртуоза, пианиста и органиста Паоло Дзанарелла[2;3], музыку которого я смогла слушать в замечательном звуковом качестве он-лайн. Как я считаю, это положительное и яркое проявление современной ситуации, которая

осложнена пандемией и введением локдауна, приведшего многих людей соблюдать домашний режим. То есть как бы выход на общественную жизнь, насыщенную интересными художественными и социальными событиями, перешёл на контакты он-лайн, благодаря которым люди смогли дистанционно увидеть яркие события по всей нашей планете. Мне посчастливилось увидеть в современной Италии, тоже переживающей значительные социальные ограничения, концерты в замечательных живописных местах этой великой страны с неиссякаемым природным и созданным человеком богатством красоты. Уже больше года мне доступны он-лайн импровизационные концерты Паоло Дзанареллы [2;3] с очаровательными мелодическими линиями и балансирующими образ красоты, присутствующий в мире.

Цель исследования. Благодаря большому опыту слушания композиций Паоло Дзанареллы [2;3], которые в его исполнении охватили многие красивейшие места Италии, даже ближайšie к поверхности земли атмосферные пространства, потому что композитор-импровизатор даёт концерты на подвешенной с самолёта платформе, у меня создалось огромное музыкальное пространство, почти бесконечное. Как констатирует сам исполнитель, его задача состоит в том, чтобы наполнить прекрасной музыкой пространство своей страны (однако у него есть также гастрольные туры в Германию, Австрию, также на другие ближайšie европейские концертные площадки). Опыт слушания итальянского композитора и пианиста натолкнул меня на важную с точки социально-культурного развития цель исследования: как возрастает роль музыки в современных формах исполнительства и композиции в привнесении социальной гармонии в общество. Музыка как бы раскрывает лучшие смысловые векторы, пронизывающие наше мироздание, и при помощи своего языка–последовательности музыкальных звуков– насыщает и делают человеческую эмоциональную сферу более благодатной для работы интеллекта в положительном устремлении к прекрасному. Музыка обращает взор человека к окружающему миру и акцентирует в его восприятии аспекты прекрасного, и это прекрасное так чарующе, что у человека раскрываются глубинные резервы восприятия, появляется «как бы второе дыхание». Сила очарования окружающим миром настолько сильна, что у человека полностью исчезают какие-то позывы к агрессии. Поэтому на самом высшем уровне реализации концепции роли музыки в социальном пространстве на примере творчества Паоло Дзанарелла[2;3] это идея утверждения мира. Логично, что итальянский композитор-пианист был награждён за способ донести музыку до людей во имя благодарности и красоты, в декабре 2010 года UPF (Всемирная федерация мира) присвоила ему звание Посла мира в Падуе. Творчество П.Дзанареллы вызвало у меня большой интерес к поиску других композиторов-импровизаторов и пианистов в Италии. И для меня было очень масштабным эстетическим результатом познакомиться

также с творчеством Людовико Эйнауди[4;5], Фабрицио Патерлини[6;7], Роберто Каччяпалья[8;9], Алессандро Мартире[10;11], Джованни Марради[12;13], Ливио Минафра[14;15]. И вот это огромное пространство, в данном случае, фортепианной музыки, выстроило для меня основные приоритетные линии развития культуры современной Италии. И это прежде всего «устранить закрытые ячейки наслаждения искусством»—концертные залы (хотя, конечно, культурологи Италии не отказываются от традиции), и в самом широком масштабе превратить всё население страны в слушателей прекрасной музыки, причём постоянно обновляющейся, потому что основа проанализированных композиторов – импровизация. Импровизация значительно повысила динамику музыкального творчества итальянских композиторов, что отвечает современному социальному ускорению. Причём мелодическая ткань музыкальных композиций современных итальянских композиторов фортепиано (однако орган отстоит недалеко, потому что орган можно считать не только центральным инструментом католичества, но и национальным музыкальным инструментом Италии; причём названные итальянские композиторы привлекают органное сопровождение звуков фортепиано) не имеет каких-то острых диссонансов, зигзагообразного построения последовательности музыкальных звуков, что характерно для других современных музыкальных культур. Гармоничная вариантность композиционных паттернов изученных мною итальянских композиторов кажется бесконечной.

Материал и методы исследования. Музыкальное творчество изученных мною итальянских композиторов в основном фиксируется digital means, то есть в записях на дисках, но и всё же они не отказываются от традиционной формы записи нот, особенно Людовико Эйнауди, Роберто Каччяпалья. А импровизатор Паоло Дзанарелла записывает свою музыку только на дисках, это «динамическая форма фиксации его музыки», потому что, как он говорит в интервью о своём творчестве, он не любит повторять свои композиции. То есть он находится как бы в «перманентном состоянии музыкальной композиции». И это ясно объясняет его музыкально-композиционный стиль—«динамическая музыка»: музыка как бы движется со стрелой времени, которую невозможно остановить. Очень ярко проступает черта, характерная для всех упоминаемых мною композиторов—их многопрофильность. Дж. Марради—композитор, пианист, аранжировщик, телеведущий, в том числе и собственного сериала «Мир музыки», продюсер, режиссёр. П.Дзанарелла сотрудничает со всем миром искусства: художниками, писателями, поэтами, актёрами, охотно предоставляя себя в качестве импровизированного саундтрека с учётом событий или театральных представлений; кроме того его можно назвать и музыкальным философом исходя из его многочисленных интервью, раскрывающих его музыкальный стиль, а также он написал книгу «Музыка мечты». Все упоминаемые в статье итальянские музыканты представляют как бы «созвездие стилей»:

«динамическая музыка» Паоло Дзанареллы[2;3], которая находится в постоянной композиции; минимализм, эмбиент и умелое сочетание классики с другими музыкальными стилями у Людовико Эйнауди[4;5], он также включает поп- и рок-музыку, этническую и народную; ретро стили и отголоски паттернов музыкального искусства прошлых веков у Роберто Каччапалья[8;9]; развитие фортепианной композиции на фоне использования других инструментов, в том числе органа, оркестра, также хора, у Фабрицио Патерлини[6;7]; композитор-экспрессионист Джованни Марради[12;13], который вставляет звуки природы в свои композиции, например, пение птиц; исключительно многопрофильное развитие джаза у Ливио Минафра[14;15], его стиль –авангард джаз; музыкант играет с азартом, со свингом и драйвом, на одном дыхании. Относительно последнего упомянутого композитора автор статьи обратилась со вкусом к джазу, потому что исторический джаз на основе негритянских блюзов не совсем отвечает её музыкальному вкусу, блюзовый джаз сеет печаль. А джаз Ливио Минафра–это огромная сила жизни. Его творчество совершило «революцию» в понимании джаза автором статьи. Современные итальянские композиторы искусно сочетают традиционные звуки фортепиано с электронной музыкой (например, Р. Каччапалья). Вполне можно сказать, что современные упоминаемые в статье итальянские композиторы, создают музыкальную многотемную философию; в одних композициях она направлена во внутренний мир, в других–это понимание окружающего мира, причём это понимание направлено как к прошлым событиям, так и в будущее. Более подробно автор статьи хочет раскрыть музыкальную философию Паоло Дзанареллы, музыку которого больше всего знает. Все его композиции связывает «тема любви», которую он может исполнять в исключительной вариантности–в широком диапазоне от тончайшей нежности до бурной страстности. Эта тема–главная в его музыкальном творчестве, поэтому философию жизни Паоло Дзанарелла можно определить как «философию любви». Когда слушаешь тему Любви в композициях Паоло Дзанареллы, выстраивается множество векторов её направленности[2;3]. А на самом высшем уровне она поднимается к любви-миру на нашей планете. Поэтому эту тему любви композитор называет «универсальной».

Результаты исследования и их обсуждение. Италия всемирно признанное хранилище прекрасных образцов различных видов искусств. А в музыке, на примере семи современных итальянских композиторов настоящей статьи, вы видим множество эстетических инноваций, которые дают новые качества музыкальному звуку и по стилю композиции, и по технике исполнения, и по образному содержанию. Музыка итальянских композиторов глубже и разнообразнее повествует о нашем мире, жизненных обстоятельствах. В качестве примера можно назвать композиции Алессандро Мартире[10;11]: «Shadows of desire»(тени желаний), «Flames of joy»(пламя радости), «Heart» (сердце), альбом «Melodia de la vita», (мелодия жизни),

«Truth»(истина). Поиски новых выразительных средств позволяют музыкантам более благотворно воздействовать на эмоциональную сферу человека, социальную среду– в широком диапазоне: от умиротворяющей релаксации до заряжения энергией жизни. Поскольку музыка итальянских композиторов накладывается на природу: это и исполнение композиций в открытых местах–её эстетическая сущность глубоко экологична. Людовико Эйнауди 17 июня 2016 года исполнил оригинальную пьесу «Элегия для Арктики», посвящённую движению «Green peace», на плывущей платформе в середине океана недалеко от Норвегии the Wahlenbergreen glacier (in Svalbard, Norway)[4;5]. В композиции Роберто Каччапалья «Luminous night» (лунная ночь) музыка льётся как вода[8;9]. В альбоме Фабрицио Патерлини «Summer season»(Летний сезон) мы можем найти многообразие звуков природы через ассоциации[6;7]. Естественно, композиция Ф. Патерлини была рождена итальянской природой. Но в музыке есть что-то экологически универсальное. Без сомнения её с удовольствием прослушают и в европейских странах, и в прериях Америки, и в Китае... Музыка как бы выводит природные звуки на поверхность фортепианной композиции. А то, что остаётся ещё «не выведенным» для музыкального слуха человека, сохраняет динамику будущего творчества. Исполнение музыкальных произведений за пределами традиционных концертных площадок увеличивает число слушающих во много раз. Для таких открытых концертов используется эмоциональная сила эффекта неожиданности. Например, Паоло Дзанарелла появляется со своим роялем на площадях, природных массивах, на судне вдоль канала как бы без предупреждения и приобретения билетов заранее[2;3]. На примере творчества упомянутых в статье итальянских композиторов музыка охватывает широко человеческое сообщество, привлекает к красоте музыкальной ткани, и этим самым способствует социальной гармонии. Но музыка этих композиторов не поверхностная «приятная для слуха последовательность звуков, организованных по законам музыкальной гармонии». Она побуждает к мышлению, углубляет наши мысли о мире. Можно привести в качестве примера название альбомов и композиций композиторов. У Людовико Эйнауди «L'origine nascosta»(скрытое происхождение), «Divenire» (становление), « In un'altra vita »(В другой жизни), «Time lapse» (движение времени)[4;5]. Фабрицио Патерлини определяет как «философия жизни» группу своих композиций, он не привязывает своей музыкой к личным восприятиям жизненных ситуаций–«Piano microstories». Р. Каччапалья представил свою музыку на фоне открытого пространства инсталляции «Tree of life show» на фестивале в Милане Ехро 2015 «Древо жизни». Итальянские композиторы «музыкой рисуют настроения». У Джованни Марради есть альбом «Winter moods»(зимние настроения)[12;13]. Даже трудным жизненным ситуациям Джованни Марради даёт «приятный тон». Например его композиция «Impossible love» (невозможная любовь)–прослушав такую музыку, человек меньше чувствует

эмоциональное напряжение. Фабрицио Патерлини подчёркивает «healing sounding of my piano» (человеческая психика исцеляется звуками его фортепиано). Чувство меланхолии Фабрицио передаёт кристальным извлечением звуков. Паоло Дзанарелла предложил концепцию «психологического благополучия средствами музыки». О своём проекте PIANO BENESSERE композитор говорит следующее: «Этот проект носит название: PIANO BENESSERE, где слушатель, лежащий непосредственно на фортепиано, воспринимает себя как инструмент, в глубоком измерении мира, благополучия и внутреннего освобождения. Связь, которую я устанавливаю с человеком... генерирует непрерывное взаимодействие, что проявляется во многих вариациях музыки и в разных эмоциях. Всё это позволяет поддерживать и улучшать психологическое здоровье. Но может пойти ещё дальше... если мы рассмотрим поведенческие, физические и социальные аспекты». Паоло Дзанарелла через музыку старается нажать «лучшие клавиши души человека» — преобразовать людей. Он получает бесчисленное множество писем благодарности за свою музыку и то воздействие, которое испытали слушатели.

Выводы и заключение. В проведённом мною исследовании на первый план выходит значительное расширение концертного пространства итальянских композиторов. Композитор-импровизатор-пианист П.Дзанарелла играет высоко в горах Доломитах, которые итальянцы считают преддверием рая, А. Мартире играет на плоту (его «Floating moving concert»), а также концерт на льду швейцарского озера в сопровождении фигурного катания solo; П.Дзанарелла даёт концерт на судне вдоль Гранд канала Венеции. Во время Венецианского карнавала П.Дзанарелла играл на фортепиано, размещённом на платформе, подвешенной над Венецианской лагуной. А.Мартире играл на самолёте... Итальянские композиторы-пианисты, изученные мною, охватывают не только земное пространство, но и атмосферу. Людовико Эйнауди известен атмосферными композициями, ставшими саундтреками к фильмам. У автора статьи нет никакого сомнения, что вскоре итальянский пианист заиграет на космическом корабле... а потом проникнет и дальше... на спускаемом аппарате поиграет на Луне, образ которой очень ярок в итальянской культуре. О возможном концерте на лунной поверхности побуждает думать прекрасная композиция Ливио Минафра Sole Luna (яркая луна). Значительное расширение культурного пространства музыкой итальянские композиторы достигают также уникальными инсталляциями. Например, концерт Людовико Эйнауди в Крокус Сити холл в Москве весной 2021 года. Они достигают замечательного, нового формата, сочетания с другими искусствами: архитектурой, живописью, скульптурой. Но что очень важно, все новшества итальянских музыкантов всё же сохраняют связь с пленительным развитием искусств в эпоху Возрождения. Фортепиано раскрывает бесконечные возможности в творении музыкальных звуков в содружестве с

другими музыкальными инструментами, в том числе и электронной музыкой (например Ф. Патерлини сочетает звук фортепиано и электронный звук и находит новое акустическое качество) благодаря изобретательности музыкального мышления итальянских композиторов. Итальянские маэстро музыки работают и над дизайном фортепиано, рояля. Например, очень оригинальный дизайн рояля у Алессандро Мартире[10;11].

Итальянские композиторы, в нашей статье о, в основном, фортепианной музыке, своими гастролями охватывают очень много стран мира—от Японии до Соединённых штатов. Но те композиторы, которые концертируют преимущественно в Италии, к примеру Паоло Дзанарелла, так ярко показывают своё творчество из Италии, что слушатели из всех стран пишут ему письма благодарности за концерты он-лайн. У итальянских композиторов настоящей статьи десятки миллионов подписчиков он-лайн! Музыка Италии охватывает весь мир! А если к этим преимущественно фортепианным композиторам присоединить творцов музыки на других музыкальных инструментах... Поэтому «омузыкаливание нашей планеты»—эта традиция культуры Италии, имеющей долгую историю. Гармониями прекрасной музыки итальянские композиторы и исполнители на всех музыкальных инструментах несут гармонию в души людей по всему миру! Это улучшает взаимоотношения людей, а в самом высоком смысле несёт благодатный мир на нашу многострадальную землю. Думаю, что ЮНЕСКО в скором будущем отнесёт к охраняемым объектам культуры Италии и музыку. Автор статьи, используя музыкальный материал социальности культуры Италии, подчеркнула сильную стратегию к миру на земле. Однако Италия имеет и другие стратегии этого главного вопроса жизни на нашей планете. Вклад в дело мира Италии огромен! И причём без оружия, а на духовном уровне. Действительно, какое бы сильное оружие не придумало человечество, но весь вопрос о соблюдении мира упирается в «корень»—надо отлучать человеческую сущность от желания вести войны. Если человек будет ориентирован на соблюдение мира в своей душе, ему не потребуется усиливать оружие. Ни одна философская концепция не смогла дать исчерпывающий ответ и совет для соблюдения мира. Мы знаем философов накануне Второй Мировой войны: например, Хоркхаймер и Адорно фиксировали развивающуюся опасную ситуацию в обществе, но не дали совет, как её избежать. Значит музыка сильнее слова...

Список литературы.

1. Лаврова С.В. Сальваторе Шаррино и другие. Очерки об итальянской музыке конца XX и начала XXI века. Монография. Санкт-Петербург: 2019. 230 стр.
2. Paolo Zanarella Facebook.URL: <https://ru-ru.facebook.com/PaoloZanarella/> (регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)
3. Paolo Zanarella in You Tube canal.

URL:https://www.youtube.com/channel/UChgFD9LLNu7iZ_TwQvtzSJA

4. Ludovico Einaudi Facebook.

URL:<https://www.facebook.com/watch/ludovicoeinaudi/>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

5. Ludovico Einaudi in You Tube canal.

URL:https://www.youtube.com/channel/UCQxsahlsaO7_nDwVIFRMQiA

(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

6. Fabrizio Paterlini Facebook. URL:<https://ru-ru.facebook.com/fabriziopaterlini/>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

7. Fabrizio Paterlini in You Tube canal.

URL:<https://www.youtube.com/channel/UCwikkShTpU5pvg2JqPIJCFg>

(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

8. Roberto Cacciapaglia Facebook.

URL: <https://www.facebook.com/watch/RobertoCacciapaglia/>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

9. Roberto Cacciapaglia in You Tube canal.

URL:<https://www.youtube.com/channel/UCb5r47r8f4u7CoVldHMANkg>

(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

10. Alessandro Martire Facebook.

URL:<https://www.facebook.com/watch/alessandromartirecomposerr/>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

11. Alessandro Martire in You Tube canal.

URL:<https://www.youtube.com/channel/UCpSUnFhhGXStSOu9oQRQmLQ>

(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

12. Giovanni Marradi Facebook

URL:<https://www.facebook.com/watch/Marradi.Giovanni/>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

13. Giovanni Marradi in You Tube canal.

URL:<https://www.youtube.com/playlist?list=PLFB7C1AAD022AF44B>

(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

14. Livio Minafra Facebook URL: <https://ru-ru.facebook.com/liviominafra>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)

15. Livio Minafra in You Tube canal.

URL:<https://ru-ru.facebook.com/liviominafra>(регулярное обращение 11.2020.–06.2021.)