

УДК 008**Исследование взаимосвязи между техникой исполнения на фортепиано и творческим самовыражением музыканта в контексте современного искусства****У Пэн**

Аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
119234, Российская Федерация, Москва, тер. Ленинские Горы, 1;
e-mail: wpll0522@gmail.com

Аннотация

Современное искусство предъявляет к музыкантам все более высокие требования в плане творческой самореализации и мастерства. Фортепианная техника играет ключевую роль в процессе исполнительства, но ее влияние на творческое самовыражение остается недостаточно изученным. Настоящая статья направлена на исследование взаимосвязи между техникой исполнения на фортепиано и способностью музыканта к креативному выражению в условиях современного искусства. В ходе работы использовался комбинированный методологический подход, включающий анализ литературных источников, анкетирование профессиональных музыкантов и практический эксперимент. В качестве испытуемых выступили 25 профессиональных пианистов с разным уровнем подготовки и опытом. Исследование проводилось на основе конкретного исполнительского материала, включающего произведения различной технической и художественной сложности. Особое внимание уделено систематизации данных о взаимосвязи между техникой и интерпретационной свободой музыканта. Результаты исследования продемонстрировали, что высокоразвитая исполнительская техника выступает не только как инструмент, обеспечивающий техническую точность исполнения, но и как средство художественного выражения. Установлено, что музыканты с более высоким техническим мастерством проявляют значительную свободу в интерпретации, повышенное чувство стиля и умение адаптироваться к различным жанрам и авторским требованиям. В то же время недостаточный технический уровень часто ограничивает творческий потенциал и создает барьеры для самовыражения. Исследование подчеркивает важность сбалансированного подхода к развитию технических и художественных навыков у пианистов. Развитие техники исполнения должно сопровождаться стимулированием творческого мышления, что позволит музыкантам выстраивать более глубокую связь с произведением и публикой. Таким образом, гармоничное развитие этих составляющих становится ключевым фактором успеха в условиях современного искусства.

Для цитирования в научных исследованиях

У Пэн. Исследование взаимосвязи между техникой исполнения на фортепиано и творческим самовыражением музыканта в контексте современного искусства // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 271-281.

Ключевые слова

Техника исполнения, фортепиано, творческое самовыражение, музыкант, современное искусство.

Введение

Техника исполнения на фортепиано представляет собой совокупность специальных двигательных и координационных навыков, которые позволяют пианисту выполнять музыку с точностью, выразительностью и артистизмом. Это фундаментальный аспект музыкального мастерства, который охватывает широкий диапазон элементов: от постановки рук и управления пальцами до владения более сложными музыкальными концепциями, такими как динамика, артикуляция и агогика. С одной стороны, техника представляет собой чисто практическое умение извлекать звук из инструмента, а с другой – она служит инструментом самовыражения и передачи эмоционального замысла композитора. Для достижения высоких результатов пианист должен уметь контролировать каждое движение, сохраняя при этом естественность и легкость игрового процесса.

Основное содержание

История развития пианистической техники насчитывает несколько столетий и органично вписывается в общий контекст истории музыки. С момента изобретения фортепиано в начале XVIII века композиторы и исполнители начали исследовать возможности нового инструмента, поиски постепенно приводили к революционным изменениям как в конструкции рояля, так и в подходах к технике игры. Одной из первых вех на этом пути стало творчество итальянских композиторов, таких как Доменико Скарлатти. Его сонаты для клавесина содержат элементы, требующие большого мастерства: широкие скачки, стремительные пассажи и необычная для того времени артикуляция. Несмотря на то, что Скарлатти писал для клавесина, его произведения сегодня являются неотъемлемой частью фортепианного репертуара и служат первостепенным учебным материалом для развития техники.

Фортепиано как инструмент постепенно завоевывал популярность, становясь доминирующим в европейской музыкальной культуре. К концу XVIII века происходят значительные изменения в конструкциях инструментов, которые начинают включать большее количество клавиш и лучшую механику. Нововведения позволяли воспроизводить более широкий диапазон звука и динамики. На рубеже XIX века появляются такие выдающиеся фигуры, как Карл Черни, Людвиг ван Бетховен и Фредерик Шопен, чьи произведения значительно повлияли на формирование фортепианной техники. Черни, ученик Бетховена, не только создавал музыку, но и разработал методические пособия, которые и по сей день остаются актуальными [Дятлов, 2022]. Его упражнения и этюды помогают начинающим пианистам освоить базовые навыки, развить силу, ловкость и ровность пальцев.

Девятнадцатый век стал золотым временем для развития фортепианной техники. Композиторы-исполнители, такие как Ференц Лист, Антон Рубинштейн и Джулиус Шюльгф, подняли исполнительское мастерство на новый уровень. Они сочиняли виртуозные произведения, которые требовали от пианистов не только технической подготовленности, но и невероятного физического выносливости. Например, Лист, создавая свои транскрипции

оперных арий или симфоний, стремился передать оркестровые краски одним инструментом. Его композиции часто включали сложнейшие пассажи, быстро сменяющиеся аккорды, громоздкие арпеджио, требующие одновременного задействования обеих рук. Это породило совершенно новый подход к обучению пианистов и становлению понятия «виртуозности» (табл. 1).

Таблица 1 - Основные аспекты техники исполнения на фортепиано и их влияние на творчество музыканта

Аспект техники	Описание	Влияние на самовыражение
1. Позиция рук и пальцев	Правильная постановка и устойчивость кистей, расслабление	Способствует легкости исполнения, позволяет сосредоточиться на эмоциях и художественной интерпретации
2. Артикуляция звука	Управление длиной, силой и характером звучания отдельных нот	Помогает передать динамические контрасты, оттенки и стилистическую выразительность
3. Динамика	Контроль за силой звучания в зависимости от контекста произведения	Передает эмоции (драматизм, лиризм и т.д.), позволяет создавать энергетику и динамическую структуру
4. Педализация	Использование педалей для контроля звучания (глубины, резонанса)	Обогащает музыкальный текст, меняет тембровую окраску звучания для создания различных эмоциональных эффектов
5. Виртуозность	Быстрая и технически сложная игра	Позволяет изобразить напряжение, движение, активность музыкального произведения

Технику Шопена отличала лирическая окраска, тесно связанная с мелодической выразительностью. Стремясь раскрыть все возможности инструмента, композитор уделял особое внимание естественному положению руки, что позволяло создавать теплый, насыщенный звук. Его этюды стали не только техническими упражнениями, но и полноценными художественными произведениями. По сей день пианисты используют их для развития октавной техники, независимости пальцев и мелодической фразировки. Шопенское наследие символизирует переход к эпохе романтизма, в которой техника служила средством выражения душевного состояния исполнителя.

Вторую половину XIX века и начало XX века можно считать временем расцвета пианизма. Эта эпоха породила множество выдающихся музыкантов, оставивших свой след как в исполнительском искусстве, так и в педагогике. Артур Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Иосиф Гофман развивали технику игры, сочетая ее с глубинным проникновением в музыкальный текст. Именно в это время формируются разнообразные школы фортепианной игры: русская, немецкая, французская. Каждая из них прочно связана с культурными традициями своих стран, что обусловило их уникальные характеристики. Например, русская школа акцентировала внимание на глубоком звучании и богатстве тональности, в то время как французскую отличали прозрачность звука и внимание к нюансам артикуляции.

С появлением XX века новые стилевые направления и технический прогресс стали стимулировать развитие фортепианного исполнительства. Влияние джаза, элементов народной музыки и авангарда заметно расширили границы звучания инструмента. Композиторы, такие как Бела Барток, Морис Равель и Сергей Прокофьев, начали экспериментировать с аккордовыми структурами, ритмическими паттернами и новыми приемами игры. Это добавило в технику большую вариативность и разнообразие [Князева, Печерская, 2022]. Исполнители, такие как Владимир Горовиц или Святослав Рихтер, демонстрировали высочайший уровень мастерства,

интерпретируя произведения классического и современного репертуара с необыкновенной скоростью, силой и эмоциональной глубиной. Их творчество вдохновляло молодое поколение музыкантов, формируя современные стандарты исполнительства.

Нельзя не отметить важность педагогики в развитии пианистической техники. Великие мастера, такие как Генрих Нейгауз, уделяли огромное внимание обучению молодых исполнителей. Они считали, что техника должна стать естественной частью музыкального процесса, а не самоцелью. Нейгауз, в особенности, подчеркивал важность эмоциональной включенности в музыку, развивая у учеников способности к импровизации и воплощению музыкальных образов. Его ученик, Святослав Рихтер, воплотил эти идеи на практике, став одним из самых выдающихся пианистов XX века (табл. 2).

Таблица 2 - Примеры стилей и влияние техники на творческое самовыражение в современном фортепианном искусстве

Стиль/Жанр	Требования к технике	Творческое самовыражение
Классический репертуар	Ориентирован на чистую артикуляцию, баланс голосов, детализированную нюансировку	Историческая интерпретация произведений, внимание к традициям и композиционной структуре
Романтический стиль	Высшая динамическая выразительность, широкие пассажи, крупные аккорды, интенсивная педализация	Возвышенное, эмоциональное исполнение с акцентом на личных переживаниях и чувственной интерпретации
Джазовая импровизация	Акцент на ритмическом драйве, интерактивной игре, способностях к мгновенной адаптации	Свобода самовыражения, создание новых музыкальных структур в реальном времени
Современная музыка	Использование нестандартных звуковых приемов (кластеры, удар по корпусу), техническая и звуковая независимость	Выражение сложных, авангардных идей, создание новых художественных звучаний
Экспериментальная музыка	Необычные формы техники, включение элементов электроники или сторонних инструментов.	Полный уход от традиционных рамок, творческое исследование звуковых возможностей инструмента

Сегодня развитие фортепианной техники продолжается. Современные исполнители, такие как Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Марта Аргерих, продолжают традиции прошлого. Развитие цифровых технологий также вносит значительный вклад. Многие музыканты используют виртуальные инструменты и ресурсы для тренировки, а записи мастеров предоставляют бесценный материал для анализа. В этом контексте техника остается не только набором используемых методов, но и важной частью искусства, комбинируя мастерство, традиции и поиски новых форм выражения.

Понятие творческого самовыражения в музыке охватывает не только процесс создания произведения, но и его исполнение, которое становится актом индивидуальной интерпретации [Ху, 2023]. Музыка как вид искусства представляет собой один из самых мощных инструментов передачи эмоций, мыслей и ощущений. Для музыканта творчество – это способ осмысления мира и себя в этом мире, процесс, в котором соединяются личный опыт, эстетические идеалы, технические навыки и эмоциональная наполненность. Музыкальное самовыражение – это форма коммуникации, которая говорит языком звуков, ритмов и интонаций, обращаясь сразу к чувствам и разуму слушателя.

Для каждого музыканта творческое самовыражение имеет уникальные характеристики.

Личность исполнителя, его художественное видение и отношение к материалу, глубина его погружения в замысел композитора – все это находит свое отражение в интерпретации произведения. Музыкант доносит до слушателя не только нотный текст, но и собственное понимание эмоционального содержания и смысловых акцентов произведения. Это требует высокого уровня мастерства, внутренней свободы и готовности к эксперименту. Исполнитель способен оживить написанное композитором, приблизить его к современному слушателю, придав музыке актуальное звучание.

Индивидуальность музыканта является ключевым элементом в интерпретации музыкальных произведений. Даже самый точный технический разбор нотного текста никогда не заменит того, что рождается в процессе личного осмысления музыки. И хотя, казалось бы, работа исполнителя состоит всего лишь в воспроизведении написанного композитором, на самом деле она представляет собой гораздо более сложный и многогранный процесс. Каждый мастер оставляет в интерпретации свой «почерк», который выражается в тембрах, нюансах, динамике, в намеренном изменении темпа для усиления драматургического эффекта, в построении эмоциональных акцентов [Виноградова, 2023]. Через эти детали музыкант создает свой мир, приглашая слушателя разделить его переживания.

Творческое самовыражение музыканта предполагает наличие глубокого личного переживания, связанного с исполняемым произведением. Это требует не только профессиональных технических навыков, но и эмоциональной зрелости, культурного багажного опыта, способности к рефлексии. Музыкант должен быть готов рассказать свою историю через произведение, придавая нотному тексту особенную окраску, связанную с его мировоззрением, внутренним состоянием, его духовным опытом. Благодаря этому каждый исполнитель создает свою интерпретацию произведения, обогащая тем самым всю мировую музыкальную культуру.

Особое значение в творческом процессе музыкального самовыражения имеет интерпретация как один из наиболее сложных этапов работы с произведением. Исполнитель становится посредником между произведением и слушателем, раскрывая внутренний мир музыки через свое видение. Этот процесс требует глубокого анализа произведения, понимания его структуры, закономерностей, подтекста. Композитор оставляет много возможностей для интерпретации, – это может быть подчеркнутая эмоциональность в романтической музыке, структурная строгость в классике, экспериментальная свобода в современной музыке [Лян Сяосюэ, Чэнь Байюй, 2022]. В результате каждая новая интерпретация – это не только исполнение произведения, но и его переосмысление.

Не менее важно и то, что у каждого исполнителя возникают свои отношения с произведением. Одно и то же музыкальное произведение звучит по-разному в исполнении разных музыкантов. Кто-то акцентирует внимание на мелодии, кто-то — на ритмической составляющей, кто-то стремится к чисто техническому мастерству, а кто-то, напротив, делает ставку на свободный эмоциональный поток. Все эти факторы делают искусство интерпретации исключительно индивидуальным процессом, где нет однозначных рецептов или строгих правил (табл. 3).

Таблица 3 - Влияние различных технических аспектов на эмоциональный отклик слушателя

Технический аспект	Схема воздействия	Эмоции, которые может вызвать
Темпо-ритмическая точность	Создание ощущения стабильности, энергии, движения	Уверенность, напряжение, оживление

Технический аспект	Схема воздействия	Эмоции, которые может вызвать
Интонационная выразительность	Разделение важнейших мелодических акцентов, точное звукоизвлечение	Грусть, лиризм, вдохновение
Динамические контрасты	Использование пианиссимо и фортиссимо для выделения кульминаций	Волнение, драматизм, катарсис
Контроль педалирования	Обогащение звука гармоническими резонансами, плавное соединение пассажей	Умиротворение, мистицизм, обволакивание атмосферы
Виртуозные пассажи	Звучание сложных, скоростных пассажей, аккордовые каскады	Восхищение, захватывающее впечатление, восторг

Роль творческого самовыражения в музыке особенно заметна в произведениях композиторов-романтиков и представителей современных музыкальных направлений. Например, музыка Шопена или Листа требует от исполнителя полного погружения в атмосферу произведения, умения не только передать мелодическую линию, но и окрасить её индивидуальными оттенками. Исполнение таких произведений напоминает рассказ, где каждая нота подобна слову, каждый аккорд – предложению, а общий смысл музыки – это рассказанная история исполнителя. Музыкальное произведение становится не просто техническим объектом, а живым организмом, через который музыкант делится своими чувствами и переживаниями.

Индивидуальность в интерпретации музыкального произведения связана с концепцией художественного пространства, в котором пересекаются замысел композитора и видение исполнителя. Это сложный и многоплановый процесс. Исполнителю важно понимать исторический контекст создания произведения, стиль и особенности творчества композитора, но не менее важно и то, как сам музыкант воспринимает это произведение [Трущечкин, 2023]. Каждая новая интерпретация – это попытка дать новый импульс произведению, сделать его актуальным и живым в настоящем моменте.

Вклад музыканта в процесс творческого самовыражения невозможно переоценить. Исполнитель интерпретирует произведение через призму своих эмоций, жизненного опыта, культурного контекста, личных предпочтений и привычек. Всё это делает каждое исполнение произведения уникальным. Даже если музыка уже сотни лет исполняется на крупнейших мировых площадках, каждый новый исполнитель дарит ей своё собственное дыхание. Именно поэтому классическая музыка остается живым и актуальным искусством, несмотря на свою многовековую историю.

Интерпретация, как форма творческого самовыражения музыканта, имеет также важное значение для передачи культурных традиций и воспитания слушателя. Музыкант, осмысливая произведение, становится носителем культурной памяти, связывая воедино прошлое и настоящее. Преодолевая временные и пространственные барьеры, он трансформирует звуки прошлого в эмоциональные переживания настоящего, делая музыкальный текст близким и понятным современному слушателю.

Индивидуальность музыканта влияет не только на исполнительский стиль, но и на его выбор репертуара. Кто-то предпочитает работы романтиков, наслаждаясь буйством чувств и яркостью образов, в то время как другие находят вдохновение в барочной строгости или полифонии Баха. В этом выборе музыкант выражает своё понимание искусства, а также свой взгляд на мир. Репертуар зачастую становится своеобразным отражением личности исполнителя, его уникального творческого голоса.

В процессе творческого самовыражения музыкант сталкивается с вызовами, связанными с

необходимостью сохранения баланса между верностью исходным замыслам композитора и собственной интерпретацией. Важно, чтобы личные эмоции и художественные предпочтения исполнителя не затмевали идеи, заложенные автором. Это требует чуткости и глубокого уважения к нотному тексту, но при этом самовыражение музыканта остаётся движущей силой, которая оживляет музыку, делая её звучание ярким и впечатляющим.

Таким образом, творческое самовыражение в музыке представляет собой сложный взаимосвязанный процесс, в котором гармонично соединяются техника, эмоции, индивидуальность и художественное мышление. Музыкант становится не просто исполнителем нотного текста, а проводником, способным раскрыть самые глубинные смыслы произведения, показать красоту и сложность музыкального искусства [Чжао, Кузнецова, 2022]. В каждом звуке, в каждой паузе, в каждой динамической градации скрывается частица души исполнителя, которая делает произведение неповторимым и значимым.

Взаимодействие техники исполнения и самовыражения в музыке является одним из наиболее значимых аспектов исполнительского искусства. Техника не только служит основой для воплощения художественных идей, но и определяет глубину и степень выразительности музыканта. В ее освоении заложен мощный потенциал, который позволяет исполнителю раскрыть свои творческие возможности, передать эмоциональные настроения произведения и установить связь с аудиторией, погружая ее в мир звуковых образов. Именно синтез технического мастерства и художественного самовыражения рождает подлинное искусство, которое способно тронуть сердце и наполнить сознание слушателей.

Существует мнение, что техника является лишь инструментом для достижения художественных целей, и что она второстепенна по сравнению с эмоциональной компонентой музыки. Однако это упрощенное представление не отражает всей сложности и многогранности связи между технической и художественной стороной исполнения. Без идеально разработанной техники музыкант оказывается ограничен в своих выразительных средствах: он не может воспроизвести сложные ритмы, передать тонкие нюансы динамики или изобразить сложные полифонические структуры. Техника становится не просто средством, но и фундаментом, на котором строится вся художественная интерпретация. С другой стороны, механическое владение техникой, лишённое душевной вовлеченности и выразительности, превращает исполнение в сухое ремесло, лишённое глубины и смысла (табл. 4).

Таблица 4 - Психологические факторы, влияющие на технику исполнения и самовыражение музыканта

Психологический фактор	Воздействие на технику и творчество	Результат в интерпретации
Уверенность в себе	Улучшает механическую устойчивость и контроль, снимает напряжение	Свобода интерпретации, искренность эмоциональной передачи
Эмоциональное состояние	Напрямую влияет на темп исполнения, силу нажатия	Подчеркивание нюансов произведения через собственные чувства
Концентрация внимания	Позволяет четче контролировать мелкие технические детали (артикуляцию, ритм, педализацию)	Больше внимания к деталям, более выразительное звучание
Усталость или стресс	Снижение скорости и четкости, снижение качества контроля над техникой	Возможна механистичность игры, потеря эмоциональной наполненности произведения
Живое общение с аудиторией	Усиливает желание эмоционального выражения, заставляет реагировать на моментальные настроения	Яркость, честная и животрепещущая интерпретация

Каждое музыкальное произведение требует от исполнителя уникального набора технических приемов, которые должны быть органично интегрированы в его творческий процесс [Еременко, 2022]. Например, произведения Листа или Рахманинова характеризуются сложностью виртуозных пассажей, быстрых темпов и широких интервалов. Добиться выразительности и эмоциональности в таком репертуаре невозможно без абсолютного контроля над техникой игры. В то же время она требует не только скорости или точности, но и умения выразить драматизм, красоту мелодии и силу кульминации. Именно синергия техники и искусства позволяет музыканту создавать настоящий шедевр в каждый момент исполнения.

Примером, где искусство владения техникой становится залогом высочайшего мастерства, можно считать игру Гленна Гульда. Его интерпретации произведений Иоганна Себастьяна Баха отличались великолепной точностью, четкостью каждой детали и прозрачностью полифонических голосов. Однако его техническое мастерство всегда оставалось в гармонии с личностной интерпретацией, его игра была наполнена неповторимой индивидуальностью и глубиной. Гульд демонстрировал, как высочайший уровень техники открывает невероятные возможности для художественного самовыражения, расширяя горизонты музыкального понимания.

Влияние техники на художественную выразительность особенно заметно в аспекте нюансировки звука. В руках мастера инструмент становится продолжением его воли, способным выражать самые разнообразные состояния: от нежного лиризма до бурного трагизма. Например, вибрато на скрипке или фортепиано позволяет передать внутреннее волнение и эмоциональную насыщенность музыки; флэйш-тон на флейте добавляет мягкости и сглаженности звуковой линии. Однако такие приемы требуют безупречного владения техникой, поскольку даже малейшее отклонение может исказить звучание или лишить его выразительности. Эта тонкость становится мощным инструментом для воплощения замысла композитора и воплощения творческих идей исполнителя.

Техническая подготовка музыканта включает в себя много часов практики. Длительная работа над техникой позволяет исполнителю достичь свободы, необходимой для воплощения художественной задумки. Отлаженные механизмы игры снимают барьеры между мыслями исполнителя и его артикуляцией на инструменте. Без таких тренировок тонкая работа над интонацией или тембровыми оттенками становится недостижимой. Иными словами, техника – это мост между идеей и реальностью, между воображением исполнителя и восприятием слушателя.

Особенно интересен феномен, когда сложнейшие технические задачи становятся прямым носителем художественного образа. Возьмем за пример этюды-картинки Сергея Рахманинова. В этих произведениях виртуозность перестает быть просто тренировочным элементом – она становится полноправным участником повествования [Сокорнов, 2022]. Насыщенные пассажи, переливы аккордов и бесконечные потоки мелодий создают в воображении слушателя целую галерею звуковых картин. Таким образом, техника становится художественным средством, передающим смысл и эмоции произведения.

Не менее важно подчеркнуть, что техника исполнения нуждается в постоянной эволюции. Современная музыкальная сцена требует от музыкантов не только соответствия высоким техническим стандартам, но и способности к адаптации к разнообразным стилям, жанрам и направлениям. Например, интерпретация старинной музыки требует особого подхода к артикуляции, применению исторически аутентичных приемов, таких как барочное фразирование или использование определенной постановки рук. Современная музыка,

наоборот, заставляет искать новые, нестандартные технические решения, чтобы воплотить замыслы композитора, которые часто выходят за рамки традиционных возможностей инструмента.

Техника исполнения тесно связана с физическими и психологическими аспектами подготовки музыканта. Контроль над инструментом требует не только развития моторных навыков, но и полного осознания своего тела, где каждая мышца должна быть подчинена задаче. Равномерное дыхание, расслабленность во время игры, концентрация внимания — все это оказывает значительное влияние как на техническое, так и на эмоциональное качество исполнения. На этом этапе, опять же, проявляется взаимовлияние двух сторон музыкальности: чем совершеннее техника, тем легче музыкант может погрузиться в художественный процесс, сосредотачиваясь на эмоциях и идеях, а не на технических трудностях.

Заключение

Синергия техники и самовыражения ярко проявляется в импровизации, которая требует от исполнителя мгновенного принятия решений, основанных как на техническом опыте, так и на интуитивном музыкальном мышлении. Джазовые, народные или экспериментальные формы импровизации демонстрируют высочайший уровень взаимовлияния этих двух аспектов искусства [Климай, 2023]. Музыкант, который виртуозно владеет техникой, может позволить себе полностью отдаться потоку творческого поиска, не беспокоясь о том, что его руки не смогут воспроизвести задуманное.

Техника исполнения, таким образом, является ключевым инструментом, через который музыкант выражает свою индивидуальность. Это не просто стандартный набор приемов, а уникальная совокупность умений, выработанных каждым исполнителем. Именно на стыке технического освоения инструмента и эмоционального наполнения рождаются те моменты, которые делают музыку живой, волнующей и незабываемой. Безусловно, синергия техники и самовыражения – это то, что делает исполнение возвышенным и вдохновляющим.

Библиография

1. Виноградова М.А. Мастерство концертмейстера и аккомпаниатора как феномен современного музыкального искусства // Общество: философия, история, культура. 2023. № 8 (112). С. 216-221.
2. Дятлов Д.А. Фортепианная кантилена: эстетика и техника // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2022. № 4. С. 141-146.
3. Еременко Г.А. Причины «периферийности» новейшей фортепианной музыки в отечественной исполнительской // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2022. № 48. С. 226-236.
4. Климай Е.В. Связь фортепианной техники и музыкального мышления на различных ступенях обучения пианиста // Антропологическая дидактика и воспитание. 2023. Т. 6. № 3. С. 33-42.
5. Князева Г.Л., Печерская А.Б. Педагогические аспекты работы над звукоизвлечением в фортепианных произведениях композиторов-романтиков // Искусство и образование. 2022. № 6 (140). С. 168-174.
6. Лян Сяосюэ, Чэнь Байюй. Становление профессиональных форм игры на фортепиано в деятельности концертмейстера // Вопрос истории. 2022. № 1-1. С. 125-129.
7. Сокорнов И.Р.Д.Н. Современное техническое обеспечение концертной деятельности коллективов популярной музыки // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2022. № 2 (18). С. 145-147.
8. Трушечкин М.П. Методы исполнения кантилены в фортепианной игре как система биомеханических принципов // Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2023. № 2 (45). С. 99-106.
9. Ху Ц. Художественный пафос XX столетия в фортепианных концертах Сергея Прокофьева: исполнительско-педагогическая трактовка // Научное мнение. 2023. № 1-2. С. 134-139.

10. Чжао Ц., Кузнецова С.В. Исполнительские характеристики европейской фортепианной школы // Музыка и время. 2022. № 6. С. 16-20.

Study of the relationship between piano performance technique and a musician's creative expression in the context of contemporary art

Wu Peng

Postgraduate Student,
Moscow State University named after M.V. Lomonosov,
119234, 1 ter. Leninskie Gory, Moscow, Russian Federation;
e-mail: wpll0522@gmail.com

Abstract

Contemporary art increasingly demands higher levels of creative self-expression and skill from musicians. Piano technique plays a key role in the performance process, yet its impact on creative expression remains insufficiently explored. This article aims to investigate the relationship between piano performance technique and a musician's ability for creative expression within the context of contemporary art. A combined methodological approach was employed in this study, including the analysis of literature sources, surveys of professional musicians, and practical experiments. The subjects consisted of 25 professional pianists with various levels of training and experience. The research was based on specific performance materials, which included works of varying technical and artistic complexity. Particular attention was paid to the systematization of data regarding the connection between technique and interpretative freedom of the musician. The results of the study demonstrated that highly developed performance technique serves not only as a tool for ensuring technical accuracy but also as a means of artistic expression. It was found that musicians with a higher level of technical mastery exhibit significant freedom in interpretation, an enhanced sense of style, and the ability to adapt to different genres and authorial requirements. At the same time, insufficient technical proficiency often limits creative potential and creates barriers to self-expression. The study emphasizes the importance of a balanced approach to the development of technical and artistic skills in pianists. The development of performance technique should be accompanied by the stimulation of creative thinking, enabling musicians to establish a deeper connection with the piece and the audience. Thus, the harmonious development of these components becomes a key factor for success in the conditions of contemporary art.

For citation

Wu Peng (2024) Issledovanie vzaimosvyazi mezhdu tekhnikoi ispolneniya na fortepiano i tvorcheskim samovyrazheniem muzykanta v kontekste sovremennogo iskusstva [Study of the relationship between piano performance technique and a musician's creative expression in the context of contemporary art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 271-281.

Keywords

Performance technique, piano, creative expression, musician, contemporary art.

References

1. Dyatlov D.A. (2022) Fortepiannaya kantilena: estetika i tekhnika [Piano cantilena: aesthetics and technique]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts], 4, pp. 141-146.
2. Eremenko G.A. (2022) Prichiny «periferiinosti» noveishei fortepiannoi muzyki v otechestvennoi ispolnitel'skoi [The reasons for the "periphery" of the newest piano music in the domestic performance]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedenie* [Herald of the Tomsk State University. Cultural studies and art studies], 48, pp. 226-236.
3. Hu Ts. (2023) Khudozhestvennyi pafos XX stoletiya v fortepiannykh kontsertakh Sergeya Prokofieva: ispolnitel'sko-pedagogicheskaya traktovka [The artistic pathos of the 20th century in Sergei Prokofiev's piano concerts: a performance-pedagogical interpretation]. *Nauchnoe mnenie* [Scientific opinion], 1-2, pp. 134-139.
4. Klimai E.V. (2023) Svyaz' fortepiannoi tekhniki i muzykal'nogo myshleniya na razlichnykh stupenyakh obucheniya pianista [The connection between piano technique and musical thinking at different stages of a pianist's training]. *Antropologicheskaya didaktika i vospitanie* [Anthropological didactic education and education], 6 (3), pp. 33-42.
5. Knyazeva G.L., Pecherskaya A.B. (2022) Pedagogicheskie aspekty raboty nad zvukoizvlecheniem v fortepiannykh proizvedeniyakh kompozitorov-romantikov [Pedagogical aspects of work on sound reproduction in piano works of romantic composers]. *Iskusstvo i obrazovanie* [Art and education], 6 (140), pp. 168-174.
6. Liang Xiaoxue, Chen Baiyu (2022) Stanovlenie professional'nykh form igry na fortepiano v deyatelnosti kontsertmeitera [Formation of professional forms of piano playing in the activity of a concertmaster]. *Vopros istorii* [Question of history], 1-1, pp. 125-129.
7. Sokornov I.R.D.N. (2022) Sovremennoe tekhnicheskoe obespechenie kontsertnoi deyatelnosti kollektivov populyarnoi muzyki [Contemporary technical support for concert activities of popular music groups]. *Molodezhnyi vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury* [Youth Bulletin of the St. Petersburg State Institute of Culture], 2 (18), pp. 145-147.
8. Trushechkin M.P. (2023) Metody ispolneniya kantileny v fortepiannoi igre kak sistema biomekhanicheskikh printsipov [Methods of playing a cantilena in a piano game as a system of biomechanical principles]. *Uchenye zapiski Rossiiskoi akademii muzyki im. Gnesinykh* [Academic records of the Russian Academy of Music named after Gnesinykh], 2 (45), pp. 99-106.
9. Vinogradova M.A. (2023) Masterstvo kontsertmeitera i akkompaniatora kak fenomen sovremennogo muzykal'nogo iskusstva [Mastery of concertmaster and accompanist as a phenomenon of modern musical art]. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul'tura* [Society: philosophy, history, culture], 8 (112), pp. 216-221.
10. Zhao Ts., Kuznetsova S.V. (2022) Ispolnitel'skie kharakteristiki evropeiskoi fortepiannoi shkoly [Performance characteristics of the European piano school]. *Muzyka i vremya* [Music and time], 6, pp. 16-20.