История фортепианного дуэта

Четырехручный дуэт — это единственный род ансамбля, когда два человека занимаются музыкой на одном инструменте.

Особенности игры в 4 руки лучше выявляются при сравнении ее с игрой пианистов на двух фортепиано.

Отличия между этими ансамблями очень большие. Два инструмента дают исполнителям гораздо больше свободы, независимость в использовании регистров, педалей и т.д., в то время как близкое соседство пианистов за одной клавиатурой способствует их внутреннему единству, сопереживанию. Различия в характере ансамблей отразились и в музыке, созданной для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности; произведения же для четырехручного дуэта — к стилю камерного музицирования. Фортепианный дуэт на одном рояле сформировался как жанр в XIX столетии, и тому было немало объективных причин.

Клавишные инструменты прошлых веков, такие как клавесин и клавикорд, имели слишком малую клавиатуру, чтобы за ней могли легко разместиться два исполнителя. Их звук был сравнительно небольшим и не мог существенно зависеть от количества играемых нот. Кроме того, изящный контрапунктический стиль клавиатурных произведений XVI — первой половины XVIII века не имел нужды более чем в одном исполнителе.

Иная картина возникла, когда появилось молоточковое фортепиано с расширенным диапазоном, со способностью к постепенному увеличению или уменьшению звучности, с дополнительным резонатором педали и т.д.  Этот инструмент скрывал в себе особые возможности при игре двух пианистов. Значительно возрастала полнота и сила его звучания, открывались неведомые регистровые краски — а новый гомофонный стиль музыки этого очень нуждался.

Развитие молодого вида ансамбля (фортепианного дуэта) шло стремительными темпами. К началу XIX века он располагал обширным репертуаром и утвердился как полноправная самостоятельная форма музицирования.

Важнейшая  причина столь быстрого распространения и большой популярности фортепианного дуэта заключалась в его  демократичности. Четырехручные произведения конца XVIII — начала XIX века, нередко рассчитанные на средний пианистический уровень, были доступны многим любителям. Они с успехом использовались в педагогической практике.

Наконец, было открыто новое свойство фортепианного дуэта, сделавшее его еще популярнее: четырехручная фактура оказалась способной к воспроизведению оркестровых эффектов. Наличие четырех рук давало возможность передавать на фортепиано и насыщенность полнозвучных tutti, и разнообразие приемов звукоизвлечения, штрихов (например, одновременное звучание выдержанных звуков, подвижных голосов, играющих legato, non legato, straccato), и некоторые тембровые качества отдельных оркестровых групп. На протяжении долгого времени четырехручные версии симфоний, камерных ансамблей, опер, балетов и т.д. были нередко единственным источником ознакомления с ними. Это способствовало приобретению очень важной функции фортепианного дуэта: музыкально-просветительской. Именно так, играя переводы, знакомились в прошлом веке массы любителей, а также и профессионалы, с произведениями самых разных жанров. Переложение симфоний и камерно-инструментальных ансамблей Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Шумана, Брамса, Чайковского, симфонических поэм и ораторий Листа, опер Вагнера и Верди были нередко единственным источником ознакомления с ними. Эта функция фортепианного дуэта сохраняла свое значение, переоценить которое невозможно, вплоть до XX века.

В художественном творчестве XX века, после Первой мировой войны, крепнут антиромантические тенденции. Теперь интересы художников в большей степени были связаны с поисками новых тембров и тембровых сочетаний. Написание сочинений в жанре фортепианного дуэта почти не привлекало ведущих композиторов XX века. Распространение средств массовой информации, особенно грамзаписи, отодвинуло и познавательную функцию дуэта, связанную с игрой переложений симфонической, оперной и ансамблевой литературы.

Домашние фонотеки вытеснили традиции домашнего музицирования.

После второй мировой войны возрос интерес к искусству эпохи барокко. Возрождение музыки XVII - XVIII вв. сопровождалось возрождением инструментария того времени, исполнительских традиций и условий бытования. Появляется много новых камерных коллективов — оркестров, хоров, ансамблей. Концертная жизнь тяготела к формам музыкальных собраний, которые нередко устраивались в музеях, картинных галереях. Повсеместно распространились фестивали камерной музыки. Так появились предпосылки и для возрождения жанра, который может считаться эмблемой камерного музицирования — фортепианного дуэта. В последней трети XX века в Европе и США наблюдается активное возрождение интереса пианистов-исполнителей к игре в четыре руки, это продолжается и поныне.

Четырехручная литература охватывает сочинения различной степени сложности, предназначенные и для домашнего музицирования, и для педагогической работы, и для исполнения на концертной эстраде. В жанре фортепианного дуэта существуют художественные сокровища, которые еще предстоит открыть исполнителям, исследователям, слушателям.