

Липская В. И., студент 516А(и) группы
заочной формы обучения
Научный руководитель – Смирнова И. А.,
кандидат искусствоведения, доцент

ОСКАР ПИТЕРСОН – ОСНОВОПОЛОЖНИК ШКОЛЫ ДЖАЗОВОЙ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО

Оскар Эммануэль Питерсон – канадский джазовый пианист, композитор, руководитель трио, преподаватель и один из самых выдающихся пианистов-виртуозов джаза. Родился 15 августа 1925 в Монреале (Канада) в семье вокзального носильщика [1].

Интерес к музыке у Оскара Питерсона обнаружился рано. Невозможно было не восхищаться его работоспособностью. В детстве обычно он отводил от четырех до шести часов в день изучению гамм и классических этюдов, благодаря чему развил в себе поразительную виртуозность. Всю жизнь Питерсон будет ежедневно упражняться по несколько часов в день, и только в последние годы, уже перенеся инсульт и владея только правой рукой, он сократит занятия до часа-двух в день.

Техника Оскара Питерсона вызывала восхищение, его исполнение можно охарактеризовать «сверхскоростью и виртуозностью». Он выиграл национальный конкурс талантов и, оставив после победы школу, стал профессиональным пианистом, выступая в еженедельных радиопрограммах, в отелях и мюзик-холлах. В 14 лет Оскар Питерсон стал призером конкурса (устроенного местной радиостанцией) молодых талантов и получил право регулярно выступать в радиошоу [2].

В 1944 году дебютировал в канадском джаз-оркестре Джонни Холмса (Johnny Holmes). Первые записи музыканта вышли в Канаде в середине 1940-х годов [3].

Оскар Питерсон сотрудничал со многими выдающимися джазменами, в числе которых – Дэйв Брубек (*David Warren Brubeck*), «Диззи» Гиллеспи (*John Birks «Dizzy» Gillespie*), Бен Уэбстер (*Ben Webster*), Луи Армстронг (*Louis Daniel Armstrong*), Стэн Гетц (*Стенли Гаецкий*) и другие. Записывал дуэты с «Achievement Award». На родине он удостоен высшей государственной награды – Ордена Канады (Order of Canada), сначала в ранге офицера (Officer) в 1972 году, а в 1984 году – компаньона (Companion). Оскар Питерсон первым был введен в созданный в 1978 году Зал славы канадской музыки (Canadian Music Hall of Fame). В 1993 году он стал лауреатом премии Глена Гульда как лучший канадский пианист – исполнитель мирового уровня [4, с. 52].

За свою жизнь Оскар Питерсон получил множество наград разных государств, в том числе в 1999 году одну из самых престижных музыкальных премий в мире – «Императорскую премию» (Praemium Imperiale World Art Award).

Творчество Оскара Питерсон можно охарактеризовать как с педагогической, так и с композиторской точки зрения.

Музыкант являлся одним из талантливейших композиторов, который оставил большое наследие: цикл пьес, джазовые темы, этюды для обучения, музыка к кинофильмам. На сегодняшний день непревзойденная виртуозность, изобретательность в пассажах и мелодической разработке темы Оскара Питерсона не имеют аналогов. Музыкант всегда старался следовать принципу приоритета экспрессивного, глубоко индивидуального отношения к исполняемым произведениям, наполненного богатством импровизаторской фантазии.

Одними из самых значительных произведений композитора считаются «Гимн свободе», «Канадская сюита», «Блюз для Большой Шотландии», «Африканская сюита», «Королевский свадебный люкс», «Пасхальный набор», «Чувствительность к самбе», «Балетные огни», «Время Аллилуйя».

С точки зрения педагогики, Оскар Питерсон внес значительный вклад в становление мировой музыкальной культуры. В Канаде Оскар Питерсон преподавал игру на фортепиано и импровизацию. Талантливый педагог открыл Высшую школу современной музыки в Торонто. Издал сборник «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано», произведения которого стали обязательной программой начального музыкального образования во всем мире.

Сочинения, сюиты и джазовые этюды Оскара Питерсона стали частью мирового джазового образования, в то время как остроумные импровизации (в том числе и на темы других композиторов) привлекли к джазу многие поколения профессиональных музыкантов и просто любителей. Канадский музыкант более полувека входит в элиту джазовых пианистов. Критики не раз называли его «последним мастером в истории джазового фортепиано».

Особое место в творчестве Оскара Питерсона отведено сборнику «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано», который состоит из оригинальных упражнений и пьес, пользующихся большой популярностью во всем мире. Сборник предназначен для юных музыкантов, стремящихся овладеть азами исполнения и понимания джаза. В рамках данных произведений Оскар Питерсон учит молодых исполнителей основам звуковедения, импровизации, полиметрии, дает представление о блюзовом квадрате, специфике синкопирования и др. [5, с. 2].

Сборник «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано» основан на методе «от простого к сложному» – последовательном переходе от легких этюдов и небольших пьес (менуэтов), тренирующих различные навыки и приемы исполнения джазовой музыки, к более сложным пьесам. В этом заключается горизонтальное усложнение сборника. Помимо этого, последовательно внутри каждого номера имеет место вертикальное усложнение, то есть усложнение происходит на уровне фактуры произведения, его ритмической конфигурации, гармонии, полифонии и др. Таким образом, в целом у молодых пианистов вырабатывается комплексное полифоническое мышление, позволяющее решать разносторонние по своей сущности исполнительские задачи.

Влияние фортепианных упражнений и произведений Оскара Питерсона на развитие музыкальных и пианистических навыков молодых исполнителей можно отразить в следующей схеме:



Рисунок – Комплексное полифоническое мышление

Согласно рисунку видно, что у учеников, работающих со сборником Оскара Питерсона, развивается комплексное полифоническое мышление, то есть происходит одномоментное развитие в области мелодии, фактуры, гармонии, метроритмической организации, закладываются основы импровизации, формируется представление о джазе, как особой разновидности музыкального искусства и музыкального исполнительства.

При этом центром обучения является ученик. Работая со сборником «Джазовые этюды и пьесы для фортепиано», он получает комплексные знания, навыки и умения. Все представленные элементы на рисунке схематично связаны между собой и взаимодополняют друг друга: без налаженной метроритмической структуры невозможно благозвучие и четкость мелодии, без знания основ джаза и гармонии невозможно импровизировать, без правильно подобранной аппликатуры может произойти отклонение от темпа и т.д.

Таким образом, вклад Оскара Питерсона в развитие фортепианного джазового исполнительства трудно переоценить. Он был композитором, преподавателем и выдающимся пианистом-виртуозом одновременно. Как профессиональные музыканты, так и любители музыки признают весомость и значимость вклада Оскара Питерсона в мировую музыкальную культуру. В его музыке очевиден универсальный охват интегрированных стилевых элементов, указывающих на преемственные связи с различными направлениями джаза от его исторических истоков до современности. К концу XX века имя Оскара Питерсона стало синонимом высочайшего художественного качества и образцового исполнительского мастерства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Питерсон, Оскар [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80> - Дата доступа: 06.03.2024;
2. Питерсон О. Джазовые этюды и пьесы для фортепиано / О. Питерсон - СПб.: Издательство Композитор, 2004. - 60 с.;
3. Питерсон О. Оскар Питерсон. Джазовая Одиссея. Автобиография / О. Питерсон - СПб.: Издательство Скифия, 2010. - 544 с.;
4. Oscar Peterson Biography, Life, Interesting Facts [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.sunsigns.org/famousbirthdays/d/profile/oscar-peterson/> - Дата доступа: 06.03.2024;
5. Oscar Peterson Montreal Jazz [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.vehiculepress.com/montreal/oscarpeterson.html> - Дата доступа: 06.03.2024.