Ирина Николаевна Бегутова

Учитель МБУДО «Жуковская детская школа искусств №2», Московская область

Астор Пьяццолла – выдающийся аргентинский музыкант и композитор

Цель и специфика обучения детей в школе искусств предполагает воспитание грамотных любителей музыки, расширение их кругозора, формирование творческих способностей и музыкально-художественного вкуса.

«Зажечь», «заразить» ребенка желанием овладеть языком музыки – главнейшая из первоначальных задач преподавателя.

Знакомство с творчеством композитора А. Пьяццолла дает возможность учащимся услышать новые гармонии, новые ритмы, новые формы, которые тесно переплетаются с уже известными им законами музыкальной грамоты, полифонией.

Творчество А. Пьяццолла расширяет не только музыкальный кругозор, но и позволяет познакомиться с историческими особенностями жизни Латинской Америки, что дает предпосылки для дальнейшего знакомства с музыкальной культурой данной страны.

Корни музыкальной культуры Латинской Америки тесно связаны с важными историческими фактами, произошедшими в этой стране. Музыка А. Пьяццолла зажигает учащихся интересом к познанию исторических событий, происходивших в этой стране.

Таким образом, музыка является важнейшим источником культурного, литературного, исторического развития и воспитания подрастающего поколения.

Специалисты полагают, что слово «tango» имеет африканское происхождение и означает «*место встречи*». Существует и другое мнение, что танго происходит от латинского слова и означает «*касание*».

Поздним вечером звезды ярче

В лунном свете ты так прекрасна!

Поцелуи, объятья жарче,

Мы сливаемся в танце страстном.

Как шампанское, ночь искрится,

В нас вселенной любви дыхание,

Этот миг, пусть как вечность длится,

Утоляя к тебе желание.

Звезды утром уйдут со сцены-

Бал закончен, погасли свечи,

Мир вокруг, как пустые стены,

Без тебя, лишь до новой встречи.

(В. Странник)

Танго – танец страсти, неприкрытых эмоций, сочетания плавных движений с резкими акцентами. Изначально танец был мужским, женщины в нем не участвовали, поэтому не было никакой любовной подоплеки. Участников могло быть несколько, поэтому всегда присутствовал элемент соревнования и окружающие определяли, кто из участников самый гибкий, самый сильный и самый ловкий. И только много лет спустя в танец стали привлекать женщин, при этом к костюму женщин предъявлялись определенные требования: узкое облегающее платье с умопомрачительным разрезом, глубокое декольте и туфли на высокой шпильке. Эти требования сохранились и по сей день. Мужчины всегда одеты строго – как правило, костюм, галстук-бабочка и белая рубашка.

Астор Пьяццолла – выдающийся аргентинский музыкант и композитор второй половины XX века. Родоначальник стиля, получившего название «nuevo tango». Его сочинения в корне перевернули традиционное танго, представив его в современном ключе, вобравшем в себя элементы джаза и классической музыки. Сочинил более 300 танго, 50 мелодий к кинофильмам, музыку к спектаклям и балетам.

Астор Пьяццолла родился 11 марта 1921 года в городе Мар-дель-Плата. Его детство прошло в Нью-Йорке, где постоянно на улицах, площадях, в маленьких кафе звучал джаз, и мальчик навсегда стал почитателем джазовой музыки. В возрасте 8 лет отец подарил ему бандонеон. Любовь к этому инструменту он пронес через всю свою жизнь.

В 12 лет Астор выступает со своей первой записью на радио. В это же время он берет уроки у венгерского пианиста Bela Wilda, начинает усиленно изучать строение и законы полифонии.

В этот период Астор знакомится с известным композитором Carlos Gardel. Он приглашает А. Пьяццолла участвовать в фильме «El dia cuando me quieras» ценность которого заключается в том, что в нем показана история танго. Фильм зажег в Асторе любовь к танго и он решает посвятить свое творчество этому удивительному и темпераментному танцу.

В 1936 году он возвращается в Аргентину, где начинает свою деятельность в ансамбле как исполнитель игры на бандонеоне. Работая в ночных клубах и ресторанах он начинает писать пока еще традиционное танго, имитируя и подражая композиторам - тангистам того времени.

Произведение *«RIO CENA»* написанное в традиционном стиле, имеет созерцательный характер, но мелодия претерпевает изменения. Это уже не такая простая мелодия, которую может спеть любой человек. Она более сложная интонационно, изменчива и непредсказуема.

В произведении *«MARRON Y AZUL»*(«каштановое» и «голубое») А. Пьяццолла показывает тему земли с ее переживаниями, радостями, горестями и тему возвышенную, небесную, олицетворяющую духовное начало. И эти две темы никогда не пересекаются, следуя параллельно друг другу. Именно здесь композитор вводит начальные элементы полифонии.

В 1938 году А. Пьяццолла переезжает с семьей в Буэнос-Айрес, берет уроки у известного аргентинского композитора Альберто Хинастера. В это же время у него появляется задумка вывести танго на большую сцену. Для этого необходимо было обогатить простую мелодию танго и усложнить гармонический и ритмический аккомпанемент. В то же самое время он работает с оркестром «Triolo», пишет «Портовую рапсодию», которая была награждена особой премией. Благодаря новому пониманию гармонии, ритма и динамики появляется новое танго –модерн.

А. Пьяццолла продолжает учиться берет уроки у Белы Бартока, И. Стравинского и изучает законы джазовой музыки.

В 1951 году он участвует в одном из конкурсов, где французское жюри присуждает ему I премию. Французское правительство предоставляет А. Пьяццолла стипендию для обучения в Парижской консерватории. Он берет уроки у Нади Буланже, которая и вдохновляет Астора на создание стиля нового танго. В этот же период он создает два ансамбля: октет «Буэнос-Айрес» и струнный оркестр, с которыми исполняет свои собственные сочинения.

«LA CALLE» - произведение, которое в корне меняет представление о традиционном танго. В аккомпанементе – жесткое бугги. В то же самое время аккомпанемент может существовать, как самостоятельное произведение. Партия скрипки имеет самостоятельную тему, не перекликающуюся с аккомпанементом. И это сочетание разных мотивов создает сложную полифонию. Французская публика с интересом слушает произведения Астора Пьяццолла, но придерживается мнения, что это не танго, а джаз-рок. Хотя сам композитор заявлял: «Я никогда не писал джаз-рок!».

В это время во Франции существовало множество клубов, где собирались любители танго и композиторы - тангисты. Французы считали, что цвет танго – оранжевый, поэтому посетителей обязывали иметь данный цвет в одежде. В этих клубах исполнялись исключительно традиционное танго с простым ритмом, с простыми гармониями и незатейливой мелодией, которую мог исполнить любой человек, не имеющий музыкального образования. Новое танго Астора Пьяццолла совершает настоящую революцию, против которой выступают все композиторы традиционного танго. Это влияние было настолько сильным, что музыкальные фирмы бойкотируют и отказываются издавать ноты А. Пьяццолла., который вынужден был уехать в Нью-Йорк. Перед отъездом он пишет прощальное танго «Chau Paris» в традиционной манере, тем самым показывая композиторскому клану свое умение писать традиционное танго. В Нью-Йорке он работает в качестве аранжировщика в оркестре, а так же выступает как солист игры на бандонеоне. Но душа его стремится в Буэнос-Айрес, где его музыку понимают и принимают. Все больше он убеждается в том, что танго является музыкой не только для танцев, но и для прослушивания. Все накопленные знания и умения Астор направляет на обогащение танго, чтобы вывести этот жанр на большую сцену. Он создает необычное танго, которое посвящает своему любимому инструменту – бандонеону. В этом танго присутствуют элементы джаза, свинг и полифония.

В 1959 году Астор Пьяццолла теряет горячо любимого отца и на смерть отца он пишет танго «Adios Nonino», которое написано в двухчастной форме, где первая часть - это боль и горечь утраты, крик души, скупая мужская слеза. И вторая часть – светлая, написанная в тональности любви Fdur, показывающая ту недосказанную при жизни любовь и нежность. В 60 – е годы Астор Пьяццолла создает свой ансамбль «Quinteto», который воплотил все его идеи. Ансамбль был признан лучшим. В его состав входили: скрипка, контрабас, бас-гитара, фортепиано и, конечно же, солирующий инструмент - бандонеон. В это же время он сотрудничает с прекрасной аргентинской певицей Amelita Baltar. Для неё было написано множество песен , в том числе самая известная «Las Ciudades» , «Los Paraquas de Buenos Aires» и танго-оперу «Maria de Buenos Aires». В этой опере соединилось пение, танец, миманс и даже кукольное действо. Созданная Пьяццоллой в сотрудничестве с поэтом Jorazzio Ferrero оперита положила начало новому направлению – песни в стиле «tango Nuevo».

С 1963 по 1970 годы много пишет, расширяется круг почитателей, имеет большой успех в странах Латинской Америки. Так почему же в странах Латинской Америки так хорошо понимают и принимают музыку Астора Пьяццолла? Обратимся к историческим фактам.

В Латинской Америке происходило смешение культур разных народов. Это музыка индейцев: племени инки, майа, ацтеки. Каждое племя имело свою музыкальную культуру, отличавшуюся от других. Свои инструменты и свои ритмические особенности. С давних времен были ввезены рабы из Африки, которые во время работы пели заунывные мелодии с тоской о родине, из которых потом и родился негритянский блюз. Вечерами они создавали свои маленькие ансамбли, где исполнялась африканская музыка с её неповторимым колоритом. Испанские конкистадоры, завоевавшие Латинскую Америку, так же внесли туда свою музыкальную культуру - фламенко. В свою очередь арабы оказали большое влияние на испанскую культуру, потому что долгое время Испания находилась под их властью . И вот это смешение музыкальных культур можно было услышать на каждом празднике, происходящем на улицах Аргентины. А праздников в течении года происходило великое множество, и поэтому ухо аргентинцев, привыкшее к сложным ритмам, джазовым гармониям, к необычной мелодии, легко воспринимало новшества, которые Астор Пьяццолла вводил в свои произведения. Турне, совершенное по Аргентине, Бразилии, США приносят огромный успех и славу композитору Астору Пьяццолла.

В 1971 году он пишет ряд программ для телевидения Италии и в 1972 г. gолучает предложение знаменитого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи о написании музыки к кинофильмам «Последнее танго», «Джин и Поль», «Предпоследний». Его активная творческая деятельность проходит в трех странах – Аргентина, Франция и Италия.

В своем творчестве Астор Пьяццолла много экспериментирует и в результате этих экспериментов появились произведения, в которых параллельно сочетались далекие неродственные тональности, например: фортепиано – правая рука в одной тональности, левая – в другой. Или скрипка в одной тональности, а фортепиано в другой.

В произведении *«LAS FURIAS»* партия скрипки написана в тональности c moll, а партия фортепиано – в a moll. Но тем не менее, мы не слышим явных диссонансов. Композитор умело лавирует, сочетая эти разные тональности. Благодаря такому симбиозу создается мистический образ фурий. Здесь показаны не злобные существа, как привыкли считать, а нежные, необычные, передающие красивый женский облик, летящий по небу. Во вступлении композитор передает чувство настороженности, некоторой боязни при виде этого явления, и потом восхищение и любование этими сказочными существами. В этом и заключается талант композитора - совместить несовместимое, с помощью чего и был создан тот неповторимый мистический образ.

В течении 10 лет Астор Пьяццолла концертирует по миру: в Европе, Японии, Южной и Северной Америке. Его выступления имеют огромный успех. И музыканты всего мира хотят работать с ним и исполнять его музыку. Большая заслуга Астора Пьяццолла в том, что он сумел большинство своих произведений напечатать, выписав сложные ритмические рисунки, для того, чтобы музыканты – исполнители смогли осуществить его композиторский замысел.

Несмотря на то, что в свое время французские издательства бойкотировали музыку А. Пьяццолла, французское правительство приглашает его работать в государственном оркестре в качестве дирижера, аранжировщика и исполнителя игры на бандонеоне.

Жизнь, насыщенная творчеством, работой, многочисленными выступлениями, не могла не сказаться на здоровье Астора Пьяццолла. Он переносит инфаркт, и после продолжительного лечения с энтузиазмом вновь принимается за работу, активно участвует в творческой жизни, выступает как солист игры на бандонеоне, руководит Парижским оркестром. Но годы дают о себе знать и в 90- х годах врачи ставят ему неутешительный диагноз – тромбоз сосудов головного мозга. Астор Пьяццолла возвращается в Буенос-Айрес, где и проводит свои последние два года жизни в забвении от творчества.

Композиция «Забвение» в 1993 году завоевала премию «Грэмми» как лучшее инструментальное произведение.

Аргентинцы были настолько благодарны Астору Пяццолла за то, что он вывел их национальный танец на мировую сцену, преобразовав и обогатив его, что воздвигли памятник самому композитору и аргентинскому национальному танцу - Танго. Множество скульпторов предлагало свои эскизы, но только ЭстелаТрембино смогла воплотить мечту и желание аргентинцев. Памятник танго исполнен в виде абстрактной фигуры развернутых мехов бандонеона – души танго, ведь само танго обязано своим появлением на свет именно этому «инструменту дьявола».

Монумент представляет собой гигантский бандонеон, изготовленный из нержавеющей стали, высотой в 3,5 метра весом в две тонны, стоимостью в 11 000 долларов. Средства на создание памятника были собраны почитателями танго и частными компаниями.

Вряд ли найдется человек, сделавший для танго больше, чем Астор Пьяццолла. Именно он положил начало тому, что в последствии сам назвал «великим преобразованием танго», чему посвятил полвека своей жизни. Он дал танцу новый облик, обогатив его элементами джаза и классической музыки. Благодаря Астору Пьяццолла танго перестал быть просто «музыкой для ног», превратившись в глубокое содержательное искусство, в «tango Nuevo» - новое танго. О своей любви к музыке Астор Пьяццолла сказал:

«Можно разойтись с женщиной, но с музыкой разойтись нельзя. Эта любовь на всю жизнь!»

Список литературы.

yahoo.es. Biografia A. Piazzolla