

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ШКОЛА ДОКТОРАТА
*ИСКУССТВО И ИССЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ***

На правах рукописи
C.Z.U.: [780.8:780.616.433.083.52]:781.68(043)

**БАЛЛАДЫ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА:
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ИСКУССТВ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 653.01 – МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОКТОРАТ)**

**Научный руководитель:
доцент, доктор искусствоведения
Мельник Тамара**

Докторант: Усачев Алексей

КИШИНЕВ, 2025

Диссертация выполнена в рамках Школы доктората *Искусство и исследования культуры*
Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Научный руководитель:

Тамара Мельник, доктор искусствоведения, доцент, Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Состав Специализированного совета по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств:

1. **Буня Диана**, председатель, доктор искусствоведения, профессор, АМТИИ
2. **Мустя Георгий, официальный оппонент**, академик, профессор, доктор Honoris Causa, Академия Наук Молдовы
3. **Симион Аурелия, официальный оппонент**, доктор музыки, профессор, Национальный университет искусств им. Дж. Энеску, Яссы, Румыния
4. **Ткаченко Виктория, официальный оппонент**, доктор искусствоведения, профессор, АМТИИ
5. **Морару Эмилия, секретарь**, доктор искусствоведения, доцент, АМТИИ

Защита диссертации состоится **20.02.2026** в **14.00** час. на заседании Специализированного совета по защите диссертации на соискание ученой степени доктора искусств в Академии музыки, театра и изобразительных искусств: MD 2009, Республика Молдова, Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, ауд. 52

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в Национальной библиотеке Республики Молдова (MD 2012, Республика Молдова, Кишинев, ул. 31 августа 1989, 78 А), в библиотеке Академии музыки, театра и изобразительных искусств (MD 2009, Республика Молдова, Кишинев, ул. А. Матеевича, 87, читальный зал), а также на web-сайтах <https://www.anacec.md> и <http://amtap.md>

Автореферат разослан «_____» января 2026 г.

Ученый секретарь Специализированного совета:

Морару Эмилия, доктор искусствоведения, доцент _____

Научный руководитель:

Мельник Тамара, доктор искусствоведения, доцент _____

Автор:

Усачев Алексей _____

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность и важность темы диссертации. «Поэт фортепиано», «создатель нового звукообраза» – Фридрик Шопен еще при жизни был определен музыкальной общественностью как «символ польскости». Романтическая эстетика, глубокая национальная основа, совершенство музыкальной формы, экспрессия, лиризм, интимность музыкальной интонации, утонченность и драматизм вплоть до трагических музыкально-эмоциональных срывов определяют основу музыкальной поэтики Ф. Шопена. Изучение наследия Ф. Шопена как в эпоху романтизма, так и последующие столетия неоднократно становилось предметом научных изысканий исследователей различных стран. Обобщающего культурологического масштаба работы представлены польскими, английскими, российскими, американскими учеными, в числе которых: М. Томашевский (Mieczysław Tomaszewski), Дж. Сэмсон (Jim Samson), И. Бэлза, Дж. Кальберг (Jeffrey Kallberg) и мн. др. Значимый вклад в мировую шопениану внесли результаты научных исследований, представленных на *Первом Международном Музыковедческом Конгрессе*, посвященном наследию Ф. Шопена (*The First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin*, Warszawa, 1960), основной целью которого являлось изучение архивов композитора и его современников, углубленное осмысление сохранившихся верbalных и музыкальных текстов.

В мировом музыказнании первых двух десятилетий XXI века наследие Ф. Шопена и его значение в истории музыкальной культуры изучается в самых различных ракурсах. Внимание исследователей концентрируется на текстологии, музыкальной семантике, расширяются границы интерпретологии, привлекаются методологические принципы из смежных гуманитарных и естественных наук. Изучение музыкального содержания, «выразительно-смысловой сущности» (определение В. Холоповой) музыки Ф. Шопена в контексте исполнительского искусства является одной из актуальных задач современного искусствоведения.

Фортепианные *Баллады* Ф. Шопена – глубокие, наполненные многомерным содержанием сочинения. Их художественный мир отличается универсализмом: психологичность и сокровенный лиризм сочетаются с ощущением объективной жизненной реальности, тонкость в передаче отдельных настроений – с крупным рельефом драматического развития, мечтательная созерцательность – с активной действенностью. В *Балладах* прослеживаются взаимосвязи между их музыкальным содержанием, композиционной структурой, комплексом выразительных средств, в них воплощаются атрибутивные черты романтического музыкального искусства (взаимопроникновение

различных типов интонирования, импровизационность, значительная роль фольклорного начала и т.д.).

Сложная архитектоника, интонационная многомерность и богатая образная семантика *Баллад* открывают широкие интерпретационные горизонты, позволяя исполнителям создавать различные варианты художественного прочтения. Именно поэтому они оказываются своеобразным «индикатором» исполнительской зрелости пианиста и при этом – уникальным материалом для выявления специфики национальных школ.

Значимость данной работы определяется устойчивым интересом мирового музыказнания к художественному наследию Ф. Шопена. Однако западная традиция исследований в большей степени сосредоточена на текстологическом аспекте (авторская редакция, варианты и источники), на проблемах музыкальной семантики и историко-культурного контекста. В то время как область сравнительной интерпретации сочинений Ф. Шопена в различных национальных исполнительских школах представлена фрагментарно и не получила целостного, системного воплощения.

Настоящее исследование призвано восполнить указанный пробел, предложив сравнительный анализ интерпретаций *Баллад* Ф. Шопена в западноевропейской, польской, русской (советской и российской) и азиатской (китайской) пианистических школах, рассматривающийся автором в диахронической и синхронической совокупности. Такой подход позволяет не только выявить эволюцию исполнительских традиций в XX–XXI веках, но и проследить универсальные закономерности, национально-специфические тенденции в художественной практике. Более того, в рамках исследования *Баллады* осмысливаются как единый метатекст, отражающий диалог культур, что расширяет искусствоведческую проблематику в направлении культурологии, компаративистики и междисциплинарных исследований.

Таким образом, актуальность темы обусловлена как общим интересом мировой науки к шопеновскому наследию, так и необходимостью научного восполнения малоизученной области интерпретационного анализа, в частности сравнительного исследования исполнительских традиций *Баллад* Ф. Шопена. Новизна подхода состоит в объединении культурологической, герменевтической и исполнительской перспектив, что позволяет выстроить целостное представление о месте и значении *Баллад* в современном пианистическом пространстве и в более широком культурном контексте.

Цель диссертации – выявить особенности музыкальной поэтики *Баллад* Ф. Шопена и направления их исполнительской интерпретации в контексте фортепианных традиций XX–XXI веков разных стран.

Задачи исследования:

- раскрыть жанровые, композиционно-драматургические и музыкально-стилевые особенности фортепианных *Баллад* Ф. Шопена в их связи с генезисом жанра, эстетикой романтизма и индивидуальным стилем композитора;
- осуществить анализ исполнительских интерпретаций *Баллад* Ф. Шопена ведущими пианистами XX века в контексте польского фортепианного романтизма и традиций русской и западноевропейской пианистических школ;
- выявить особенности исполнительских подходов к прочтению музыкального текста *Баллад* мировыми пианистами начала XXI века;
- определить роль и значение *Баллад* Ф. Шопена в концертном репертуаре китайских пианистов;
- сформулировать методические рекомендации по практическому освоению данных произведений.

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в установлении особенностей поэтики *Баллад* Ф. Шопена на основе совокупности результатов их музыкально-теоретического и исполнительского анализа, раскрытии фортепианно-интерпретаторских основ *Баллад* Ф. Шопена и специфики их прочтений в мировой музыкально-исполнительской практике XX – начала XXI века. Работа призвана восполнить пробел, существующий в отечественном музыкознании, в котором до настоящего времени не создано ни одного теоретического труда, посвященного сравнительному анализу исполнительских традиций в интерпретациях данных произведений. Впервые в Республике Молдова сделана попытка обобщить и систематизировать различные музыковедческие, исполнительские и педагогические подходы к анализу *Баллад* Ф. Шопена.

Новизна и оригинальность художественной концепции состоит в освоении и представлении изучаемых в диссертации фортепианных *Баллад* Ф. Шопена на основе трех концертных выступлений, в которых диссертант был представлен как солист, исполнивший *Четыре баллады* и другие презентативные сочинения польского композитора. Уникальность и инновационность художественного концепта подтверждена также собственной многолетней педагогической практикой и аутентичной исполнительской трактовкой избранного для диссертационного исследования материала.

Работа дополняет и углубляет, с точки зрения практикующего музыканта, ряд теоретических и методологических исследований в области музыкальной интерпретации и исполнительских традиций. Она может стать отправной точкой для дальнейших исследований в избранной области.

Теоретическая и методологическая база исследования. Для реализации поставленной цели и решения задач применялся комплекс взаимодополняющих методов исследования, включающий в себя: теоретический анализ литературы, исследовательский поиск по выявлению особенностей фортепианных *Баллад* Ф. Шопена и практики освоения фортепианных романтических традиций в мировом исполнительском процессе XX – начала XXI века. В работе использованы основные общенаучные методы исследования – анализ, синтез, системный и структурный методы. Ведущим в исследовании является исторический метод. Обращение к фортепианным исполнительским традициям разных стран обуславливает применение метода компаративистики, с помощью которого выявляются различия в исполнительских подходах и приемах звукоизвлечения, трактовке композиционно-драматургической логики развития произведения. Историко-географический и теоретико-аналитический методы позволяют систематизировать значительный объем эмпирического материала.

Теоретической базой диссертационного исследования по общей проблематике музыкального жанра, жанрового синтеза, истории и теории жанра баллады стали труды Н. Бегичевой, К. Дальхауза, К. Зенкина, Е. Назайкинского, О. Соколовой, В. Цуккермана, А. Коробовой. Стилистические проблемы романтизма исследованы в работах М. Лобановой, И. Бэлзы, Я. Мильштейна. В русскоязычном музыказнании фундаментальными в отношении анализа специфики музыкальной семантики являются работы М. Арановского, Н. Вашкевича, В. Холоповой, В. Медушевского, А. Кудряшова.

В контексте названных разработок несколько иного теоретического и методологического обоснования требует наука об исполнительском искусстве, которая морфологически выделяется в эстетико-философских трудах Ю. Борева, М. Кагана, С. Раппопорта, Г. Григорьевой как самостоятельный род искусства, имеющий специфические признаки. Следовательно, в круг используемой научной литературы были включены исследования педагогов и действующих музыкантов-исполнителей, обобщающих свой опыт и дающих практико-ориентированные рекомендации, связанные с пианистической техникой и преодолением текстовых трудностей (аппликатура, динамика, педализация, фактура и т.д.) – работы В. Москаленко, Е. Либермана, Д. Благого и др.

Отдельную область теоретической базы диссертации составляют труды и исследования по музыкальной поэтике и наследию Ф. Шопена: историко-биографические монографии и эпистолярная литература (Ф. Шопен, И. Бэлза, Ю. Кремлёв и др.). Проблемы музыкальной формы, языка, программности в произведениях Шопена нашли отражение в музыковедческих трудах Л. Мазеля, Ю. Тюлина, Н. Виеру, В. Цуккермана. В решении вопросов исполнительских и педагогических проблем музыки Ф. Шопена, работы над текстом его произведений автор диссертации опирался на труды Н. Голубовской, А. Малиновской, Я. Мильштейна, Г. Нейгауза, Г. Цыпина, А. Гольденвейзера и др.

Стилистические и жанрово-драматургические особенности романтической баллады в общем, и фортепианных *Баллад* Ф. Шопена, в частности, отражены в трудах В. Холоповой, К. Зенкина, Н. Виеру, В. Цуккермана и др.

Методологическую основу диссертации составили также работы китайских ученых: посвященные развитию музыкального образования в Китае – Бянь Мэн (Bian Meng); становлению китайской фортепианной культуры и национальной пианистической школы – Хуан Пин (Huang Ping), Ху Изюань (Hu Yizuan), Сунь Цзинань (Sun Jinan). В современной музыкальной науке КНР личность композитора Ф. Шопена, его фортепианное творчество, проблемы стиля, аспекты исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена китайскими пианистами анализируются рядом авторов: Ши Явэнь (Shi Yawen), Фу Лэй (Fu Lei), Фу Цонг (Fu Tsong), Чжу Юаньчжэн (Zhu Yuanzhen). Отдельную группу источников представляют интервью, воспоминания и беседы с китайскими пианистами – исполнителями музыки Ф. Шопена.

Практическая значимость работы связана с возможностью применения ее контента в учебных курсах *История исполнительского искусства*, *Методика преподавания фортепиано*, *Дидактика преподавания специальных дисциплин*, *История музыки*, а также в качестве рекомендованного материала для дисциплины *Специальное фортепиано*. Результаты исследования могут быть использованы студентами, заинтересованными в совершенствовании практических навыков в процессе освоения фортепианных сочинений Ф. Шопена и повышении общей музыкально-исполнительской культуры. Материалы, выводы и рекомендации диссертации будут полезны при подготовке концертных выступлений и студийных записей пианистов разных стран, в повседневной практике педагогов. Все отмеченное выше будет способствовать оптимизации процесса обучения фортепианному исполнительному искусству в системе высшего образования, а также содействовать популяризации фортепианного наследия

Ф. Шопена, активизации концертной деятельности зарубежных пианистов (в том числе, из КНР) в Республике Молдова.

Внедрение научно-практических результатов диссертации. Материалы и основные результаты исследования нашли отражение в выступлениях автора на международных и национальных научных конференциях, а также в 7 статьях, опубликованных в специализированных научных изданиях Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики.

Основные положения теоретического исследования отражены в практической части диссертации в рамках трех концертов, состоявшихся на сцене Концертного зала *Steinway* (г. Гуанчжоу, КНР) и Гуандунского педагогического университета (г. Гуанчжоу, КНР), а также в широкой концертной и педагогической деятельности автора.

Апробирование результатов работы. Диссертационное исследование было осуществлено в рамках школы доктората *Arte și studii culturale* АМТИИ и прошло последовательную научную апробацию: обсуждение на заседаниях Комиссии научного руководства, а также на заседании Комиссии предварительной защиты с участием представителя Ученого совета и внешнего эксперта (протокол от 15.12.2025 г.), по итогам которых работа была рекомендована к публичной защите. Подтверждение достоверности полученных научных результатов осуществлялось посредством представления докладов на национальных и международных научных конференциях, их обсуждения в профессиональной среде, а также последующей публикации материалов исследования в специализированных научных изданиях (*Studiul artelor și culturologie, Intertext* и др.). Данные формы апробации позволили уточнить теоретико-методологические основания исследования и утвердить его результаты в академическом дискурсе.

Практическая составляющая диссертационного исследования, ориентированная на интерпретацию фортепианных *Баллад* Ф. Шопена, нашла отражение в трех авторских концертных выступлениях, которые получили высокую профессиональную оценку. Данный факт подтвердил не только художественную ценность предложенных интерпретационных решений, но и их методико-практическую значимость, выражющуюся в расширении современного исполнительского репертуара и в актуализации проблематики интерпретации шопеновских сочинений.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во **Введении** обосновывается актуальность настоящего исследования, определяются его цель и задачи, степень новизны и оригинальности, теоретическая и

практическая значимость, содержится информация об апробации результатов исследования и строении работы, кратко излагается содержание диссертации.

Структура *Первой главы Жанр баллады в творчестве Ф. Шопена* определена предметом настоящего исследования – четыре фортепианные Баллады Ф. Шопена в аспекте исполнительских традиций XX–XXI веков. В разделе 1.1. *Исторические предпосылки появления жанра фортепианной баллады* представлен обзор научной литературы, посвященной жанру баллады, ее этимологии и генезису. На основании научных выводов и методологических принципов, выработанных в философско-эстетических, литературоведческих, этнографических, музыкально-теоретических исследованиях выявляются типологические особенности баллады как жанра литературного и музыкального, а также исторические предпосылки ее появления – лирическая хоровая песнь (Франция и Италия, XIV–XV вв.), лиро-эпический жанр англо-шотландской народной поэзии (XIV–XVI вв.). Освещены пути возникновения нового фортепианного феномена в европейской музыкальной культуре XIX века. *Национально-историческая баллада (1.1.1)*, будучи прародителем романтической *инструментальной баллады (1.1.2)* благодаря своей универсальности становится не только проводником идей национального самосознания, но и открывает новые творческие возможности в соответствии с духом времени и романтическим стилем. В контексте музыкальной поэтики эпохи романтизма в работе определяется место и историко-эстетическое значение *Баллад* Ф. Шопена, что является важным для понимания индивидуального стиля композитора в целом.

Новаторство Ф. Шопена, связанное с композиторскими поисками в области преобразования классических жанров и формирования новых жанровых моделей, приводят к *возникновению нового фортепианного жанра (1.1.3.)* – баллады, обладающей последовательно выстроенной сюжетно-драматургической линией, единством художественной идеи, образно-смысловой целостностью, основанной на развитии балладного конфликта.

Раздел 1.2. посвящен анализу *Баллад Ф. Шопена* как некоей единой конструкции. Изучение *композиционно-драматургических общностей и отличий Баллад (1.2.1)* позволяет представить их как «инструментальные драмы», для которых характерны разнообразие форм, их динамизация, «поэмность», симфонические принципы развития. В основе всех *Четырех баллад* лежит интонационно-тематический синтез, представляющий собой сплав кантилены, нарративно-декламационных элементов и танцевальности. Особенностью композиции *Баллад* Ф. Шопена является

непрерывная «процессуальность», течение временных потоков. Этому способствует комплекс пианистических средств – темп *rubato*, педали, туша.

Далее в разделе последовательно представлены история создания, особенности музыкального содержания, образно-сюжетные мотивы и их семантическая характеристика, структурные и драматургические особенности каждой *Баллады* (1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.). Объединяющей идеей всех *Баллад* Ф. Шопена является ощущаемое «присутствие» автора в музыкальных текстах, его художественная эмпатия, сопереживание происходящему; очевидно, именно этот факт является определяющим в подходах к исполнительской интерпретации названных опусов.

В разделе 1.3. сформулированы выводы по Главе 1.

Логика построения **Второй главы *Баллады Ф. Шопена и фортепианно-исполнительские традиции XX века*** определяется методологическим фундаментом теории музыкального исполнительства и интерпретологии. В разделе 2.1. **Прочтение Баллад Ф. Шопена в контексте теории музыкального исполнительства** интерпретация *Баллад* Ф. Шопена рассматривается автором как результат многоуровневого диалога пианистов разных стран и поколений, предоставляющего возможность увидеть широкую панораму художественных смыслов, базирующихся на вариативности прочтений авторского текста, что, в свою очередь, оказывает заметное влияние на конечное восприятие музыкального произведения. В данном контексте анализ выдающихся исполнительских балладных прочтений помогает сложить целостную концепцию осмыслиения художественного текста польского романтика в его межкультурных и музыкально-исторических связях.

Исполнительская интерпретация содействует открытию новых,озвучных настоящему времени граней музыкального мира Ф. Шопена во всей его глубине; обеспечивает взгляд «внутрь» музыкального текста и выстраивание его многомерных контекстуальных взаимоотношений. «Резонанс», отзвук, отражение – все эти понятия-синонимы дают возможность ощутить пульс музыки Ф. Шопена в современном культурном пространстве, раскрывают процессуальную составляющую жизни музыки Ф. Шопена в пространстве и времени культуры, реакцию на его музыкальные произведения, восприятие и личное отношение к конкретному опусу композитора слушателей, исполнителей, исследователей.

Очевидные разногласия в исполнительских трактовках *Баллад*, безусловно, связаны с конкретно избираемой нотной редакцией, что часто ведет к некоторым разнотениям в агогических, динамических, аппликатурных указаниях. Однако в

процессе анализа в соответствующих разделах исследования автором учитывалась данная вариативность редакторских ремарок, особенно в тех случаях, когда пианисту удавалось наиболее цельно подойти к пониманию замысла композитора.

Каждый последующий раздел **Второй главы** представляет собой характеристику исполнительских интерпретаций *Баллад* Ф. Шопена в контексте: традиций польского фортепианного романтизма: трактовки И. Падеревского (I. Paderewski), Й. Гофмана (J. Hofmann), Арт. Рубинштейна (Art. Rubinstein), К. Цимермана (K. Zimerman) – **раздел 2.2.**

Баллады Ф. Шопена и польский фортепианный романтизм; русской фортепианной школы XX века: трактовки А. Гольденвейзера, С. Фейнберга, В. Софроницкого, В. Горовица, Л. Оборина, С. Рихтера и др., а также комплексный анализ прочтения *Баллад* С. Нейгаузом – **раздел 2.3. Исполнительские трактовки Баллад и традиции русской фортепианной школы;** интерпретаторские концепции западноевропейских пианистических школ: А. Корто (A. Cortot), А. Фишер (A. Fischer), А.Б. Микеланжели (A.B. Michelangeli), М. Поллини (M. Pollini), М. Аргерих (M. Argerich), Д. Паскаль (D. Pascal) и др. – **раздел 2.4. Интерпретаторские концепции западноевропейских пианистических школ.** В каждом из разделов автор определяет особенности подходов к исполнению шопеновских *Баллад* в аспекте национальных фортепианных традиций и характеристик индивидуальностей пианистов разных стран.

Национальный стиль польской фортепианной школы (**раздел 2.2.**), отраженный в интерпретациях *Баллад* Ф. Шопена польскими пианистами отличается логической ясностью концепций, уравновешенностью формы, постепенно развертывающейся и четко выстроенной драматургией. Среди основных особенностей польских интерпретаций *Баллад* выделим следующие: создание выразительного музыкально-образного ряда, музыкально-тембровую персонификацию образов, драматургию контрастов, позволяющую выявлять отдельные, семантически значимые элементы музыкального текста, глубокое погружение в смысловой контекст каждой *Баллады*, баланс рационального и эмоционального начал (свойства, особенно характерные интерпретациям Арт. Рубинштейна).

Одним из перспективных выводов проведенного автором диссертации анализа исполнительской деятельности Арт. Рубинштейна, является идея кросс-культурности личности пианиста – благодаря выработанным им творчески-техническим принципам можно определить направления европейской фортепианной школы в подходах к интерпретации *Баллад* Ф. Шопена; в общей идее они концентрируют достижения

польской фортепианной школы (комплекс средств, определяющих понятие «национальный романтизм») и русской школы (традиция «поющего фортепиано»).

Кроме того, следует отметить приверженность польских пианистов национальному шопеновскому стилю: благородство трактовки; эмоциональная сдержанность; доминирование стиля *brillante*; характерный принцип звукоизвлечения, подчеркивающий инструментальное начало звука; следование метроритмической основе музыкального текста; сдержанность агогических приемов (основные характерные признаки интерпретаций К. Цимермана).

В прочтении *Баллад* Ф. Шопена представителями русской фортепианной школы пианизма (**раздел 2.3.**) отличительными чертами стали: философская углубленность, «содержательность» трактовок, стремление к постижению глубины музыкального содержания произведения, его семантического наполнения (А. Гольдельвейзер); реалистичность, сказывающаяся в естественности, эмоциональной правдивости исполнительского воплощения (трактовки Л. Оборина); очевидные устремления к польской народно-национальной и, шире, общеславянской «стихии» как истоку шопеновского мира, его творческого воображения (В. Софроницкий); особая звуковая «песенность», поэтичность интонации, соединенные с повышенной эмоциональностью, пафосностью (С. Файнберг, С. Нейгауз); тонкая педализация; избегание манерности, излишней сентиментальности, бравирования техническими приемами и внешними эффектами.

Характерными особенностями западноевропейской фортепианной школы (**раздел 2.4.**), отраженными в трактовках *Баллад*, являются органичное сочетание классического подхода к интерпретации (бережное прочтение шопеновских текстов, соблюдение всех авторских указаний) и ярко выраженная индивидуальность трактовки (А. Корто, А. Фишер). Среди других особенностей данной школы следует указать понимание «программности» *Баллад*, скрытой в музыкальном тексте, драматургическом развитии образов, логике композиции, и, в связи с этим, осознание необходимости проникновения в глубину национальной музыкальной культуры, способности воспроизведения эмоционально-психологических характеристик, свойственных польской романтической традиции (Д. Паскаль).

Кроме того, европейская фортепианская традиция позиционирует более гибкий подход к трактовке агогических динамических оттенков (*tempo rubato*), что позволяет создать масштабное музыкальное полотно в сочетании с тончайшими деталями, в синтезе содержательности и технической виртуозности, при сочетании логики

построения композиции, метроритмической выдержанности и, вместе с тем, ощущения особой свободы (М. Аргерих, М. Поллини).

Раздел 2.5. Выводы по 2-й главе обобщает вышеизложенное.

Третья глава – Баллады Ф. Шопена в концепциях пианистов XXI века представляет собой анализ пианистических интерпретаций в современном исполнительском пространстве. В XXI веке на фоне все большего размывания географических и национальных границ актуальным становится вопрос о принадлежности пианистов к различным фортепианным школам. Основными направлениями профессионального воспитания сегодня являются европейская, азиатская (китайская) и американская фортепианные традиции; при этом, в условиях глобализации главным критерием становится получение образования в рамках определенного культурно-национального пространства. Подчеркнем, что в современной мировой музыкальной культуре понятие *исполнительская школа* расширяется до понятия *исполнительская традиция*, которая обладает многоуровневой структурой, включающей в себя индивидуальные фортепианные школы, связанные с деятельностью выдающихся педагогов и исполнителей, а также региональные и национальные исполнительские школы. Значимым явлением искусства XXI века является выход на его «авансцену» представителей китайской музыкальной культуры.

В разделе **3.1. Баллады Ф. Шопена в современном исполнительском пространстве** внимание акцентируется на современной европейской традиции интерпретаций Баллад Ф. Шопена, включая исполнения таких пианистов, как Р. Блехач (R. Blechacz), Л. Бирди (L. Byrdy) и Е. Кисин, Ю. Авдеева, Л. Генюшас (L. Geniušas), М. Пащол (M. Pašol), Л. Дебарг (L. Debargue). Учитываются также трактовки канадского и белорусского пианистов – Б. Лю (B. Liu) и А. Поночевного, оттеняющих разнообразие подходов и особенностей в прочтении Баллад. Комплексный анализ интерпретаций демонстрирует исполнительские различия и является основой для характеристики индивидуального стиля пианистов. В сравнительном музыкально-семантическом анализе прочтений *Четвертой баллады* А. Султановым, Ли Юнди (Li Yundi) и Х. Буниатишвили (K. Buniatishvili) выявляются особенности исполнительской интонации, драматургические акценты, градации эмоциональных оттенков, подчеркивающие разнообразие прочтения музыкального текста. В целом, следует подчеркнуть, что на семантическом уровне в начале XXI века фортепианная традиция исполнения Баллад сохраняет классический подход и следует методике фортепианного

belcanto, присущей стилю Ф. Шопена. Пианисты демонстрируют тонкую нюансировку эмоций, опираясь на контекст романтизма и поэтическую формулу «*jal*».

В разделе 3.2. *Современная китайская шопениана в балладных интерпретациях* изучается место и значение шопеновского репертуара в концертно-конкурсной жизни китайских пианистов и музыкально-образовательных программах КНР. Современные китайские пианисты, такие как Ланг Ланг (Lang Lang), Ли Юнди (Li Yundi) и Юйджа Ван (Yuja Wang) представляют высокий исполнительский уровень, что подтверждается их успехами на престижных конкурсах. Анализ интерпретационных подходов к текстам *Баллад* Ф. Шопена китайских пианистов показывает, что их объединяет технико-виртуозное мастерство, преобладание героико-патетической интонации, внимание к композиционной целостности.

В разделе 3.3. представлено *Авторское видение интерпретаций Баллад Ф. Шопена*. Специфика музыкальных текстов польского композитора заключается в богатстве интонационно-тематического материала, предлагающего множество интерпретационных подходов. По мнению автора исследования, важно учитывать национальный колорит, который объединяет польскую и европейскую поэтику. Процесс интерпретации *Баллад* требует сочетания виртуозности и психоэмоционального понимания. Исполнитель должен находить баланс между точным прочтением текста и эмоциональной выразительностью, придавая сочинению актуальный смысл и раскрывая его духовное содержание.

На протяжении практически двух столетий исполнители пытались подойти к некой «идеальной интерпретации» Ф. Шопена. Решение следует искать в соотношении глубокого проникновения в музыкальный текст, воссоздании стиля, языка, понимании широкого ассоциативного поля и соответствующего исполнения. В стилистическом отношении необходимо осмысление разных типов декламации, которые диктуют мелодические кульминации и соответствующие смысловые акценты. В отношении же уровня экспрессивности в *Балладах* следует найти баланс эмоционального психологизма и эстетической объективности. В этом контексте большую роль играют личностные, субъективные познавательные процессы и уникальные технические качества конкретного пианиста. В целом, актуальными тенденциями современного фортепианного искусства является своего рода «реставрация» музыкальных текстов Ф. Шопена, очистка их от маньеризма и сентиментализма, стремление к исполнительской четкости, ритмической ясности.

Раздел 3.4. является резюмирующим.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проведённое диссертационное исследование, посвящённое интерпретации фортепианных *Баллад* Фридриха Шопена в контексте национальных исполнительских школ, позволило выявить как глубокие историко-стилистические основания данного жанра, так и значимые трансформации исполнительских парадигм в социокультурной динамике XIX–XXI веков. На основе структурного, компаративного, культурологического и аналитического методов были получены обобщения, обладающие как теоретико-музыкальной, так и исполнительско-практической значимостью.

Были сформулированы следующие **основные выводы**:

1. Анализ баллады как художественного феномена романтической эпохи позволил выявить истоки и поэтику жанра, сформировавшегося на пересечении литературных, фольклорных и музыкальных традиций. Фортепианская баллада как жанр воплотила в себе характерные черты романтической поэмы – синтетической формы, сочетающей эпическое повествование с лирической интроспекцией. Происхождение жанра коренится в национально-исторической балладе, что обусловило его смысловую многослойность и универсальность как художественного носителя идей национального самосознания и романтической образности. Возникновение баллады в инструментальной музыке предопределено не только эволюцией жанровых форм, но и глубинными процессами романтического мировоззрения, в котором особое значение приобретает идея индивидуального высказывания, эмоциональной достоверности, интонационного «резонанса» между композитором и воспринимающим субъектом.

2. Уточнена жанровая специфика фортепианных Баллад Ф. Шопена в контексте романтической эстетики. Баллада Шопена – это не просто новый инструментальный жанр романтической эпохи, но уникальная художественная форма, выходящая за пределы традиционного жанрового понимания и приобретающая статус индивидуализированной художественной модели с поэтическим, символическим и драматургическим измерением. Т.о., данные драматические произведения Ф. Шопена являются парадигматическим примером жанрообразующего процесса: в *Четырёх фортепианных балладах* композитор не только синтезирует поэтические и музыкальные модели, но и формирует новый тип драматургии, основанный на внутреннем конфликте, метафорической образности, развитии сквозного балладного напряжения. В структуре *Баллад* обнаруживается своеобразная «поэмность» (как выражение сквозного образного развития, внутренней «сюжетности» и композиционной целостности), которая становится не только стилевым индикатором эпохи, но и концептуальной основой исполнительской

интерпретации. Жанр предстает не как внешне заданная форма, а как результат интонационно-драматургического становления, отражающего мировосприятие романтического субъекта.

3. Выявлены и систематизированы основные эстетические принципы национальных фортепианных школ (XIX–XX вв.), определяющих специфику интерпретации *Баллад Шопена*. Установлено, что каждая из школ представляет собой не только совокупность технических и стилистических приемов, но и глубинную культурно-историческую модель восприятия музыкального текста композитора:

- **польская школа** (Арт. Рубинштейн, К. Цимерман, Р. Блехач и др.) опирается на концепт благородной простоты, изящества формы, тембровой утончённости и логической стройности, сохраняя дистанцию от избыточной экспрессии; особое место занимает Арт. Рубинштейн как фигура кросс-культурного синтеза, его стиль представляет собой сочетание польской школы с элементами русской звуковой поэзии и европейской артистической свободы; именно Арт. Рубинштейн предложил сбалансированную модель интерпретации *Четырех баллад*, в которой органично сосуществуют эмоциональность и строгость, артистизм и почтение к шопеновскому тексту;
- **русская школа** (С. Фейнберг, В. Софроницкий, Л. Оборин, С. Нейгауз, С. Рихтер) раскрывает философско-поэтическое ядро шопеновских *Баллад*; она отличается философичностью интонационного мышления, поэтичностью фразировки, стремлением к раскрытию глубинных пластов образного содержания, исполнительская «содержательность» становится ведущим принципом интерпретации; для С. Фейнберга и С. Нейгауза характерна особая «песенность» и поэтичность фразы, для С. Рихтера и Л. Оборина – монументальность драматургии, для В. Софроницкого – обращение к славянской мифопоэтике;
- **западноевропейская школа** (А. Корто, А. Фишер, М. Берофф) в интерпретации *Баллад* Ф. Шопена на протяжении XX века демонстрирует приверженность аутентичному прочтению текста при ярко выраженной индивидуализации исполнительской интонации, синтез содержательности и технической виртуозности, логику построения композиции; осмысление содержательного контента проявляется через осознание необходимости проникновения в глубину национальной польской культуры, выразительные жанровые характеристики музыкальных тем (Д. Паскаль); в интерпретациях А. Корто ощутим «нерв» французского романтизма, тогда как А. Фишер предлагает аналитически

выстроенную драматуригию с высокой степенью художественного самосознания; вместе с ясной метроритмической выдержанностью чувствуется ощущение особой свободы – европейская фортепианная традиция позиционирует более гибкий подход к трактовке агогических и динамических оттенков, к *tempo rubato* (М. Арgerих, М. Поллини).

4. Прослежена эволюция интерпретационных стратегий в условиях глобальной музыкальной сцены XXI века, где наблюдается существенное расширение культурного и географического поля исполнительских практик, характеризующееся глобализацией пианистических школ, стилистическим плюрализмом и ростом значимости азиатской (в частности, китайской) пианистической традиции;

- представители **азиатской традиции**, особенно китайские пианисты – Юйджа Ван, Ли Юнди, Фу Цун (Fu Tsung), Брюс Лю (Bruce Liu), Чao Ванг (Chao Wang) – в интерпретации шопеновских *Баллад* часто делают акцент на виртуозность, контрастность драматуригии и яркость звучания; их подход можно охарактеризовать как «эффектный романтизм», в котором героико-эпический модус подтвержден блестящей техникой; при этом сохранена приверженность классическим моделям музыкального мышления, основанным на *belcanto* и логике драматургической архитектоники;
- исполнители **европейской традиции** в трактовке *Баллад* Ф. Шопена – Ю. Авдеева, Е. Кисин, Л. Генюшас, Л. Дебарг, М. Пашоль, Д. Трифонов, Я. Лисецкий (J. Lisiecki) – представляют широкий спектр интерпретационных стратегий: от рационально выстроенной драматуригии до свободных субъективных трактовок; отметим тенденцию к «реставрации» шопеновского текста – стремление избавиться от позднеромантической избыточности, восстановить метроритмическую строгость и звуковую прозрачность при сохранении выразительности и художественной убедительности (в интерпретациях Л. Гарсия-Гарсия (L. Garcia-Garcia), А. Поночевного, Сенг Чжин Чо (Seung Jin Cho) и др. ощущается стремление к балансированному звуковому идеалу, близкому эстетике Ф. Шопена);
- глобальный художественный контекст обусловил возникновение новых моделей интерпретационного мышления, в которых происходит взаимодействие традиции и индивидуализации; некоторые исполнители *Баллад* Ф. Шопена – Х. Гримо (H. Grimaud), Х. Буниатишвили, Б. Гросвенор (B. Grosvenor) – демонстрируют уникально-неповторимый подход, позволяющий говорить о «новом романтическом

субъективизме», в котором границы между текстом и интерпретатором становятся особенно подвижными; выявлена устойчивая тенденция к **сдвигу акцента в сторону индивидуальной интерпретаторской модели**, в которой исполнитель стремится не столько к иллюстративности или имитации традиционного прочтения, сколько к самостоятельному художественному осмыслинию текста; тем не менее, наличие глубокой стилистической интуиции и способности к образно-семантическому синтезу остаётся необходимым условием интерпретационного успеха.

5. Автором данного исследования, являющимся практикующим исполнителем и педагогом, **обоснована современная художественная значимость и методологическая актуальность шопеновских пианистических традиций** как живой и развивающейся формы музыкального общения; продемонстрировано, что несмотря на смену эпох, вкусов и исполнительских установок, фортепианская баллада Ф. Шопена остается репертуарной формой, способной активизировать как культурно-историческую память, так и личностное переживание исполнителя. Концепт интерпретаторского «резонанса», введённый в настоящем исследовании, определяет высшую степень художественной реализации произведения: она достигается в том случае, когда между исполнительской личностью и авторским замыслом возникает подлинное эмоционально-интеллектуальное соприсутствие. Именно этот феномен обеспечивает возможность реализации *Баллад* как произведений высокого духовно-эстетического значения в актуальном концептурно-исполнительском и педагогическом контексте. Интерпретация данных произведений требует от исполнителя не только технического мастерства, но и глубокого понимания архетипического содержания, символического языка и поэтической логики. Именно поэтому фигура исполнителя в этом жанре приобретает значение соавтора, формирующего звучащую версию композиторского замысла.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Расширить аналитический диапазон исследования жанра фортепианной баллады, сосредоточив внимание на сочинениях композиторов XX–XXI вв., не вошедших в орбиту настоящего исследования, с целью выявления новых стилистических тенденций, трансформаций и индивидуальных стратегий авторской интерпретации жанровой модели баллады в условиях модернизма и постмодернизма. Особое внимание следует уделить произведениям, отражающим национально-культурную специфику,

полистилистические приёмы и влияния традиции шопеновской баллады на современное композиторское мышление.

2. Обогатить методологический инструментарий изучения фортепианной баллады междисциплинарным подходом, объединяющим усилия музыковедов-аналитиков, концентрирующих исполнителей, специалистов в области музыкальной педагогики, психологии восприятия и культурологии. Такая интеграция позволит раскрыть комплексный характер феномена исполнительской интерпретации как креативного процесса, формирующегося на пересечении текста, стиля, личностного опыта и социокультурного контекста.

3. Развивать практику сравнительного анализа интерпретаций фортепианных Баллад Ф. Шопена в прочтении современных пианистов с привлечением более широкого круга аудио- и видеоматериалов, охватывающих представителей различных исполнительских школ. Подобный подход позволит более точно охарактеризовать особенности национальных традиций, индивидуальные стилевые почерки, интерпретационные тенденции, а также дать оценку эволюции исполнительского подхода в условиях глобализации и расширения репертуарных стандартов.

4. Интегрировать результаты проведённого исследования в содержание учебных программ по профильным дисциплинам (*История исполнительского искусства, Методика преподавания фортепиано, Дидактика преподавания специальных дисциплин, История музыки, Анализ музыкальных форм*) **в высших музыкальных учебных заведениях**. Данный шаг будет способствовать углублению аналитического и эстетического восприятия студентами романтического фортепианного репертуара и формированию у них навыков интерпретационного мышления.

5. Усовершенствовать методико-исполнительские рекомендации, связанные с изучением и исполнением Баллад Ф. Шопена посредством создания систематизированных методических пособий, включающих как аналитико-интерпретационные схемы, так и предложения по технической и выразительной работе с текстом. Особое внимание целесообразно уделить формообразованию, выразительным средствам и трактовке драматургических узлов произведений.

6. Активнее внедрять в образовательный процесс средних и высших музыкальных учебных заведений анализ и интерпретацию Баллад Шопена как средства повышения общего уровня исполнительской культуры, педагогической компетентности и художественного вкуса. Такие занятия могут быть использованы как

на индивидуальных уроках, так и в рамках мастер-классов, семинаров и межкафедральных практикумов.

7. Формировать архивный фонд видео- и аудиозаписей исполнений фортепианных *Баллад* Шопена ведущими пианистами различных исполнительских школ, что станет ценным ресурсом для последующих научных исследований, а также практическим инструментом для сравнительного анализа в учебном процессе. Данный архив может послужить основой для создания электронных образовательных платформ, направленных на развитие интерпретационного мышления и исполнительской рефлексии у студентов и молодых исполнителей.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

На русском языке:

1. Айзенштадт С.А. Фортепианные школы стран Дальневосточного региона (Китай, Корея, Япония). Проблемы теории, истории, исполнительской практики. Владивосток: Дальнаука, 2015. 238 с.
2. Буслаева Н. В. Национальная романтическая традиция в истории польского фортепианного искусства. Дис. канд. иск. Нижний Новгород, 2006. 178 с.
3. Вартанов С. Я. Концепция интерпретации сочинения в системе фортепианной культуры. Автореф. дис. док. иск. Саратов, 2013. 65 с.
4. Виеру Н. И. Драматургия баллад Шопена. Сб. ст. В: О музыке. Проблемы анализа. Москва: Советский композитор, 1974, с. 219-245.
5. Дедусенко Ж. В. Исполнительская пианистическая школа как род культурной традиции. Дис. канд. иск. Киев, 2002. 208 с.
6. Дятлов Д. А. Исполнительская интерпретация фортепианной музыки: теория и практика. Автореф. дис. док. иск. Ростов-на-Дону, 2015. 34 с.
7. Заборин С. В. Шопениана Пaderewskого как феномен польской исполнительской культуры. Дис. канд. иск. СПб., 2015. 195 с.
8. Зенкин К. В. О смыслообразующей роли жанра в мире Шопена. Рефлексия времени как сущность шопеновских баллад. В: Научный вестник Московской консерватории, 2010, № 3, с. 71-83.
9. Как исполнять Шопена. Сб. ст. Сост. Засимова А. В. Москва: Классика-XXI, 2021. 236 с.
10. Москаленко В. Г. Лекции по музыкальной интерпретации. Киев: Клякса, 2013. 272 с.
11. Рабинович Д. А. Исполнитель и стиль. Москва: Классика-XXI, 2008. 208 с.
12. Томашевский М. А. Шопен. Человек, творчество, резонанс. Москва: Музыка, 2011. 840 с.

На польском языке:

13. Eigeldinger J.-J. Fryderyk Chopin. Szkice do metody gry fortepielowej. Kraków: Musica Jagellonica, 1995. 131 s.
14. Lissa Z. F. F. Chopin. Warszawa: Uniw. Warszawski, Dział Wydawn., 1960. 333 s.
15. Rezonans muzyki Chopina i interakcje w muzyce nastepnych pokolen: matali z sesji artystyczno-naukowej, red. K. Juszynskiej. Lodz: Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow, 2010. 113 s.

16. Smendzianka, R. Jak grać Chopina: proba odpowiedzi. Warszawa: Międzynarodowa Fundacja im. Fryderyka Chopina, 2000. 230 s.

На английском языке:

17. Huneker James. Chopin: The Man and His Music. Dover: Music Publications, 1966. 272 p.
18. Niecks F. Frédéric Chopin as a Man and Musician. [London, 1888; rpt. Neptune City, N.J., n.d.]. London: Hansebooks, 2016. 388 p.
19. Parakilas J. Ballads without words: Chopin and the Tradition of Instrumental Ballade. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1992. 360 p.
20. Samson J. The Four Ballades. Cambridge Music Handbooks. Cambridge: University Press, 1992. 116 p.
21. The book of the First International Musicological Congress Devoted to the Works of Frederick Chopin. Warszawa, 16-22.02.1960. 755 p.

На китайском языке:

22. 卞萌. 中国钢琴文化之形成与发展. 北京 : 华乐出版社, 1996 年, 181 页. Бянь Мэн. Становление и развитие китайской фортепианной культуры. Пекин: Изд-во Хуале, 1996. 181 с.
23. 傅雷, 傅聪. 傅雷与傅聪谈音乐. 北京 : 团结出版社出版, 2006年, 361 页. Фу Лэй, Фу Цонг. Беседы о музыке. Пекин: Солидарность, 2006. 361 с.

На румынском языке:

24. Bălan T. Chopin, poetul pianului. Bucureşti: Editura Tineretului, 1968. 250 p.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИССЕРТАЦИИ

ПРОГРАММЫ СОЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ

Первый концерт состоялся 14.10.2022 в Концертном зале *Steinway*, Гуанчжоу, Китайская Народная Республика.

Программа концерта:

1. L. Beethoven. *Sonata* op.27, №1;
2. F. Chopin. *Ballade* op.38, №2;
3. C. Debussy. «*L'isle joyeuse*»;
4. S. Rachmaninoff. *Suite* op.5, №1 for two pianos (партия 2-го рояля 张玥 Чжан Юэ).

Второй концерт состоялся 26.03.2024 в Концертном зале Педагогического Университета, Гуанчжоу, Китайская Народная Республика.

Программа концерта:

1. F. Chopin. *Ballade* op.23 №1;
2. F. Chopin. *Ballade* op.38 №2;
3. F. Chopin. *Ballade* op.47 №3;
4. F. Chopin. *Ballade* op.52 №4;
5. Chen Yi. *Western China Suite* for two pianos (партия 2-го рояля 郑丽莎博士 (доктор Ли Ша)).

Третий концерт состоялся 24.01.2025 в Концертном зале Педагогического Университета, Гуанчжоу, Китайская Народная Республика.

Программа концерта:

1. L. Beethoven. *Sonata* op.2 №2;
2. F. Chopin. *Waltz* op.34 №2;
3. F. Chopin. *Waltz* op.34 №3;
4. J. Brahms. *Intermezzo* op.117;
5. F. Liszt. *Hungarian Rhapsody* №12. S.244/12.

СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА

2. Статьи в научных журналах

2.3. В изданиях, включенных в Национальный реестр профильных периодических изданий, с обозначением категории

2.3.1. Усачев А. Проблемы исполнительской интерпретации произведений Ф. Шопена на примере Баллады №1, оп. 23. В: *Studiul Artelor și Cultulorogie: istorie, teorie, practică*. Chișinău: Notograf Prim, 2022, №1 (42), cc. 80-86. ISSN 2345-1408 E-ISSN 2345-1831. Categoria B. <https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.15>

2.3.2. Usaciov A. The Fourth Ballad by F. Chopin in Performing Interpretations. В: *Studiul artelor și culturologie: istorie, teorie, practică*. Chișinău: Notograf prim, 2024, №1 (46), pp. 41-47. ISSN 2345-1408. E-ISSN 2345-1831. Categoria B. <https://doi.org/10.55383/amtap.2024.1.05>

2.3.3. Усачев А. Баллады Ф. Шопена в контексте исполнительских традиций XX – начала XXI века. В: *Intertext*. Chișinău: ULIM, 2025, №1 (65), pp. 183-191. Categoria B. ISSN 1857-3711 / e-ISSN 2345-1750. <https://doi.org/10.54481/intertext.2025.1.19>

3. Статьи в научных сборниках

3.1. Сборники материалов международных конференций (за рубежом)

3.1.1. Усачев А. Баллады Ф. Шопена в концертном репертуаре пианистов XXI века: исполнительский резонанс. В: Актуальные проблемы мировой художественной культуры: сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора У.Д. Розенфельда. Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2023, с. 219-224. УДК 78.071.2:786.2. <https://elib.grsu.by/doc/104479>

3.1.2. Usaciov A. The Ballads of F. Chopin in the performance and pedagogical practice of the PRC. В: Scientific research of the SCO countries: Synergy and integration. Beijing, China 2023, pp. 102-108. ISBN978-5-905695-82-7. <https://doi.org/10.34660/INF.2023.69.69.451>

3.2. Сборники материалов международных конференций (Республика Молдова)

3.2.1. Усачев А., Мельник Т. Вопросы музыкальной семантики Ф. Шопена в контексте эпохи романтизма. В: *Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare (ediția XIII)*. Materialele conferinței științifică internațională. Chișinău: Fox Trading SRL, 2021, Vol. 2, pp. 139-145. ISBN 978-9975-3513-7-9. <https://doi.org/10.52603/9789975351379.19>

4. Материалы/тезисы, представленные на научных форумах

4.4. национальные научные конференции

4.4.1. Усачев А., Мельник Т. Теоретические основы исполнительского анализа. În: *Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare.* Conferință științifică națională a doctoranzilor și conducerilor de doctorat. Rezumatele comunicărilor Chișinău: AMTAP, 10.12.2021, pp. 15-16.

<https://amtap.md/assets/pdf/rezumate%20Conferin%C8%9Ba%20%20doctoranzilor...10.12.2021%20tipar.pdf>

АННОТАЦИЯ

Усачев Алексей. Баллады Фридриха Шопена: особенности исполнительской интерпретации. Диссертация на соискание ученой степени доктора искусств по специальности 653.01 – Музыковедение (профессиональный докторат), Кишинев, 2025.

Структура диссертации: *Творческая часть*: три концертные программы, записанные на DVD; **Научное исследование:** Введение, 3 главы, Общие выводы и рекомендации; Библиография из 246 наименований; 3 приложения; 120 страниц основного текста. Результаты исследования отражены в 7 публикациях.

Ключевые слова: баллада, исполнительская интерпретация, исполнительское искусство, романтизм, фортепианная школа, Ф. Шопен.

Область исследования: теория и история фортепианного исполнительства.

Цель работы: выявить особенности музыкальной поэтики *Баллад* Ф. Шопена и направления их исполнительской интерпретации в контексте мировых фортепианных традиций XX–XXI веков.

Задачи исследования: (1) раскрыть жанровые, композиционно-драматургические и стилевые особенности *Баллад* Ф. Шопена в их связи с генезисом жанра, эстетикой эпохи романтизма и индивидуальным стилем композитора; (2) осуществить анализ исполнительских интерпретаций *Баллад* ведущими пианистами XX века в контексте польского фортепианного романтизма и традиций русской и западноевропейской школ; (3) выявить особенности исполнительских прочтений текста *Баллад* мировыми пианистами начала XXI века; (4) определить роль и значение *Баллад* в концертном репертуаре китайских пианистов; (5) сформулировать методические рекомендации по практическому освоению данных произведений.

Научная новизна и оригинальность исследования заключается в установлении особенностей поэтики *Баллад* Ф. Шопена на основе результатов их музыкально-теоретического и исполнительского анализа, в раскрытии фортепианно-интерпретаторских основ *Баллад* Ф. Шопена и специфики их прочтений в мировой исполнительской практике XX – начала XXI века. Работа призвана восполнить пробел, существующий в отечественном музыкознании, в котором до настоящего времени не создано ни одного теоретического труда, посвященного сравнительному анализу традиций в интерпретациях *Баллад*. Впервые в Республике Молдова предпринята попытка обобщить и систематизировать различные музыковедческие, исполнительские и педагогические подходы к прочтению *Баллад* Ф. Шопена.

Новизна и оригинальность художественной концепции продемонстрирована в рамках многочисленных сценических выступлений, многолетней педагогической практики и собственной исполнительской трактовки выбранного для исследования материала. Работа дополняет и углубляет, с точки зрения практикующего музыканта, ряд теоретических и методологических исследований в области музыкальной интерпретации и исполнительских традиций. Она может стать отправной точкой для дальнейших исследований в избранной области.

Практическая значимость работы связана с возможностью применения ее контента в учебных курсах *История исполнительского искусства*, *Методика преподавания фортепиано*, *Дидактика преподавания специальных дисциплин*, *История музыки*, в качестве рекомендованного материала для дисциплины *Специальное фортепиано*. Результаты исследования могут быть использованы студентами, заинтересованными в совершенствовании практических навыков в процессе освоения сочинений Ф. Шопена и повышении общей исполнительской культуры. Выводы и рекомендации могут способствовать оптимизации процесса обучения фортепианному исполнительскому искусству в системе высшего образования, а также содействовать популяризации фортепианного наследия Ф. Шопена, концертной деятельности мировых пианистов (в том числе, Китайской Народной Республики) в Республике Молдова.

Внедрение научных результатов. Результаты исследования были апробированы в рамках докладов на 6 научных международных и национальных конференциях, отражены в 7 научных статьях, опубликованных в Республике Молдова, Российской Федерации, Республике Беларусь, Китайской Народной Республике. Основные положения теоретического исследования нашли отражение в практической части диссертации в рамках трех концертов, состоявшихся на сцене Концертного зала Steinway (г. Гуанчжоу, КНР) и Гуандунского педагогического университета (г. Гуанчжоу, КНР), а также в широкой концертной и педагогической деятельности автора.

ADNOTARE

Usaciov Alexei. Baladele lui Fryderyk Chopin: particularități ale tratării interpretative. Teză de doctor în arte, specialitatea 653.01 – Muzicologie (doctorat profesional), Chișinău, 2025.

Structura tezei: *componenta practică*: trei recitaluri înregistrate pe DVD; *componenta științifică*: introducere, 120 de pagini ale textului de bază, încadrate în trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 246 de titluri, trei anexe. Rezultatele cercetării sunt reflectate în 7 publicații științifice.

Cuvinte-cheie: artă interpretativă, baladă, F. Chopin, romanticism, școală pianistică, tratare interpretativă.

Domeniul de studiu: teoria și istoria interpretării pianistice.

Scopul lucrării constă în determinarea particularităților poeticii muzicale a *Baladelor* lui F. Chopin și a direcțiilor tratării interpretative a acestora, în contextul tradițiilor artei pianistice universale, în secolele XX–XXI.

Obiectivele cercetării: (1) a dezvăluiri trăsăturile genuistice, compozițional-dramaturgice și muzical-stilistice ale *Baladelor* pentru pian ale lui F. Chopin, în contextul genezei genului, a esteticii romanticismului și a stilului individual al compozitorului; (2) a analiza tratările interpretative ale *Baladelor* lui F. Chopin, propuse de pianiști consacrați ai secolului XX, în contextul romanticismului pianistic polonez și al tradițiilor școlii pianistice ruse și vest-europene; (3) a releva particularitățile abordărilor interpretative ale textului muzical al *Baladelor* chopiniene, de către pianiștii de talie mondială de la începutul secolului XXI; (4) a determina rolul și importanța *Baladelor* lui F. Chopin în repertoriul de concert al pianiștilor chinezi; (5) a formula recomandări metodologice pentru însușirea practică a acestor creații pentru pian de F. Chopin.

Noutatea și originalitatea științifică constă în determinarea particularităților poetice ale *Baladelor* lui F. Chopin îmbinând rezultatele analizei muzical-teoretice și interpretative a acestora, dezvăluind fundamentele interpretative-pianistice și specificul tratărilor acestora în practica muzical-interpretativă universală, în secolul XX – începutul secolului XXI. Lucrarea contribuie la completarea unui gol în muzicologia din Republica Moldova, în care până în prezent nu a fost realizat un studiu teoretic comparativ dedicat tradițiilor de tratare interpretativă a acestor creații pentru pian ale compozitorului. Pentru prima dată în Republica Moldova este întreprinsă tentativa de a sistematiza diferite abordări muzicologice, interpretative și pedagogice privind analiza *Baladelor* lui F. Chopin.

Noutatea și originalitatea conceptului artistic este demonstrată printr-o amplă activitate scenică, bogată și îndelungată experiență pedagogică a autorului și printr-o tratare interpretativă autentică a materialului selectat pentru cercetare. Lucrarea completează și aprofundează, din perspectiva unui muzician-practician, un sir de cercetări teoretice și metodologice din domeniul artei interpretării muzicale și tradițiilor pianistice, și poate constitui un punct de plecare pentru cercetări ulterioare în domeniul dat.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în posibilitatea utilizării conținutului acesteia în procesul didactic universitar la discipline precum: *Istoria artei interpretative*, *Metodica predării pianului*, *Didactica disciplinei de specialitate*, *Istoria muzicii universale*, precum și ca material recomandat pentru disciplina *Pian special*. Rezultatele obținute pot fi valorificate de către studenți și tineri interpreți interesăți de perfecționarea abilităților practice în interpretarea creațiilor lui F. Chopin, precum și de dezvoltarea culturii interpretative în general. Concluziile și recomandările formulate pot contribui la optimizarea procesului de formare a competențelor interpretative în învățământul artistic superior și la promovarea patrimoniului pianistic chopinian, precum și a activității concertistice a pianiștilor din întreaga lume (inclusiv a celor din Republica Populară Chineză) în spațiul cultural al Republicii Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost aprobată prin comunicări științifice prezentate la 6 conferințe internaționale și naționale și au fost publicate în 7 articole științifice apărute în Republica Moldova, Federația Rusă, Republica Belarus și Republica Populară Chineză. Principalele teze ale cercetării teoretice sunt reflectate în componenta practică a tezei, în cadrul celor trei recitaluri susținute pe scena *Steinway Concert Hall* (Guangzhou (R.P. Chineză)) și la *Universitatea Pedagogică Guangdong* din Guangzhou (R.P. Chineză), precum și în ampla activitate concertistică și pedagogică a autorului.

ANNOTATION

Usaciov Alexei. Fryderyk Chopin's Ballades: Particularities of Performance Interpretation.
Dissertation for a Doctor of Arts Degree, specialty 653.01 – Musicology (professional doctorate), Chisinau, 2025.

Thesis structure: *Creative part*: three concert programs recorded on DVD; *Scientific research*: Introduction, 3 chapters, General conclusions and recommendations; Bibliography of 246 titles; 3 appendices; 120 pages of the main text. The results of the study are reflected in 7 publications.

Keywords: ballad, F. Chopin, performance art, performance interpretation, piano school, romanticism.

Field of study: theory and history of piano performance.

The purpose of the investigation: to identify the features of the musical poetics of F. Chopin's *Ballads* and the directions of their performing interpretation in the context of the world piano traditions of the 20th – early 21st centuries.

Research objectives: (1) to reveal the genre, compositional, dramatic and stylistic features of F. Chopin's *Ballads*, in connection with the history of the genre's genesis, the context of the aesthetics of romanticism and the composer's individual style; (2) to analyze the performing interpretations of F. Chopin's *Ballads* by leading pianists of the 20th century in the context of Polish piano romanticism and the traditions of Russian and Western European schools; (3) to identify the features of performing readings of the musical text of *Ballads* by world pianists of the early 21st century; (4) to present the role and significance of *Ballads* in concert repertoire of Chinese pianists; (5) to formulate methodological recommendations for the practical development of these compositions.

The scientific novelty and originality of the research lies in the establishment of the features of the poetics of the *Ballads* of F. Chopin based on the totality of the results of their musical-theoretical and performance analysis, revealing the piano-interpretive foundations of the *Ballads* of F. Chopin and the specifics of their readings in the world musical and performing practice of the 20th – early 21st century. The work is intended to fill the gap existing in national musicology, which has not yet produced a single theoretical work devoted to the comparative analysis of performing traditions in the interpretations of the *Ballads*. For the first time in the Republic of Moldova, an attempt has been made to generalize and systematize various musicological, performing and pedagogical approaches to the analysis of the *Ballads* of F. Chopin.

The novelty and originality of the artistic concept has been demonstrated through numerous stage performances, his own long-term teaching practice and an authentic performing interpretation of the material selected for this study. The work complements and deepens, from the point of view of a practicing musician, a number of theoretical and methodological studies in the field of musical interpretation and performing traditions. It can be a starting point for further research in a chosen field.

The practical significance of the work is related to the possibility of using its content in educational courses on the *History of Performing Arts*, *Methods of Teaching Piano*, *Didactics of Teaching Special Disciplines*, *The History of Music*, as recommended material for the discipline of *Special Piano*. The results of the research can be used by students interested in improving practical skills in the process of mastering F. Chopin's works and improving the general performing culture. The conclusions and recommendations can help optimize the process of teaching piano performing art in the higher education system, as well as promote the popularization of Chopin's piano legacy, the concert activities of world pianists (including the People's Republic of China) in the Republic of Moldova.

Implementation of scientific results. The results of the study were approved in the framework of reports at 6 scientific international and national conferences, reflected in 7 scientific articles published in the Republic of Moldova, the Russian Federation, the Republic of Belarus, the People's Republic of China. The main provisions of the theoretical research were reflected in the practical part of the dissertation in the framework of three concerts held on the stage of the *Steinway Concert Hall* (Guangzhou, China) and *Guangdong Pedagogical University* in Guangzhou, China, as well as in the author's extensive concert and teaching activities.

**MINISTERUL CULTURII AL REPUBLICII MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ȘI ARTE PLASTICE
ȘCOALA DOCTORALĂ *ARTE ȘI STUDII CULTURALE***

**BALADELE LUI FRYDERYK CHOPIN:
PARTICULARITĂȚI ALE TRATĂRII INTERPRETATIVE**

**REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT
SPECIALITATEA 653.01. MUZICOLOGIE (DOCTORAT PROFESIONAL)**

Doctorand:

Usaciov Alexei

Conducător de doctorat:

Melnic Tamara, dr., conf. univ.

CHIȘINĂU, 2025

УСАЧЕВ АЛЕКСЕЙ

**БАЛЛАДЫ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА:
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 653.01 – МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОКТОРАТ)**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора искусств

Принято к печати: 15.12.2025
Бумага офсет. Печать офсет.
Печат. лист.: 1.9

Формат бумаги: 60x84 1/16
Тираж: 35 экз.
Заказ № 56509/26

PRIMEX-COM SRL

bd. Grigore Vieru 26, Chișinău, MD-2005