

Нужны ли нам ещё фортепианные конкурсы?

Или пора искать другие формы оценки?

Низомова Мохигулхон Дилшодбек кизи

бакалавр 4 курс, Государственная

Консерватория Узбекистана

Умарова В.А

Научный руководитель

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается современное значение фортепианных конкурсов в музыкальной культуре. Анализируется роль конкурсной системы, её вклад в профессиональное развитие исполнителей, а также основные проблемы, такие как субъективность оценки, психологическое давление и неравенство условий. Особое внимание уделяется альтернативным формам поддержки музыкантов — фестивалям, цифровым платформам и авторским проектам. В заключении поднимается вопрос будущего конкурсов и возможности их эволюции в сторону более открытых, артистически свободных форматов.

Ключевые слова: фортепианный конкурс, музыкальное соревнование, исполнительское искусство, альтернатива конкурсам, фестиваль, мастер-класс, цифровые платформы, артистическая свобода, музыкальная карьера, творческое развитие

*“Competitions are for horses, not artists”***Bela Bartok**

Конкурсы пианистов играют важную роль в музыкальной традиции уже более века. Соревнования имени Шопена, Чайковского, Рубинштейна и других стали не только ареной для демонстрации мастерства, но и важным этапом в становлении карьеры многих выдающихся музыкантов. Победа или даже участие в престижном конкурсе может открыть двери в концертные залы, контракты с крупными заведениями, сотрудничество с оркестрами.

Однако сегодня всё чаще звучит вопрос: насколько актуален такой формат оценки в XIX веке? Может быть, музыкальный мир уже нуждается в других формах признания и развития талантов?

I. Проблемы конкурсной системы

Несмотря на свою значимость и престиж, фортепианные конкурсы всё чаще становятся объектом критики. Современные исполнители, педагоги и слушатели всё яснее осознают, что у конкурсной системы есть серьёзные ограничения и слабые стороны.

- Во-первых, это субъективность оценки.

Музыка — не спорт, и универсальных критериев «лучшего» здесь не существует. Предпочтения жюри часто зависят от школы, вкусов, культурного контекста, а порой и от личных симпатий. Одному судье ближе академическая точность, другому — артистизм и риск, третьему — «своя» национальная школа. В результате одни выдающиеся пианисты могут быть недооценены, а другие — получить награду больше за соответствие ожиданиям, чем за индивидуальность.

- Второй важный момент — психологическое давление.

Для молодых музыкантов участие в конкурсе часто связано с колоссальным стрессом. Бесконечные часы репетиций, страх ошибки, ожидания преподавателей и семьи — всё это может привести к эмоциональному выгоранию. Исследования показывают, что выступление на конкурсах сопровождается высоким уровнем тревожности и физиологического напряжения: учащённое сердцебиение, дрожь в руках, перебои памяти — всё это может ухудшить качество исполнения.¹ Некоторые исполнители после конкурсов даже теряют интерес к сцене, воспринимая музыку как напряжённое соревнование, а не как форму искусства.

- Третья проблема — приоритет техники над художественностью.

Желание продемонстрировать безупречную точность и виртуозность нередко приводит к тому, что на первом плане оказывается внешнее впечатление, а не глубокая интерпретация. Побеждают «правильные» исполнители, но не обязательно вдохновляющие. Риск, индивидуальность, тишина между нотами — всё то, что делает музыку живой, может оказаться вне поля зрения жюри.²

- И, наконец, неравенство стартовых условий.

Участие в серьёзном конкурсе требует значительных ресурсов: хороших преподавателей, дорогих поездок, качественных инструментов, доступа к залам и студиям.³ Молодые музыканты из регионов или небогатых семей часто просто не могут себе этого позволить, и талант в таких условиях может остаться незамеченным. Все эти факторы заставляют задуматься: действительно ли конкурсы — самая честная и эффективная форма оценки музыкального искусства в XXI веке?

II. Альтернативные формы оценки и развития

¹ “Motor/autonomic stress responses in a competitive piano performance” by Michiko Yoshie, Kuzatoshi Kudo, Tatsuyuki Ohtsuki

² “Oh those international piano competitions....!” by *By The Cross-Eyed Pianist*

³ “Piano Competitions: Do Pianists Love or Hate Them?” by Jeanne

На фоне критики конкурсной системы всё больше молодых музыкантов и педагогов обращают внимание на другие, более гибкие и вдохновляющие формы профессионального роста. Современный музыкальный мир предлагает альтернативные пути, в которых главную роль играет не соперничество, а развитие личности и художественной индивидуальности.

Один из таких путей — это участие в мастер-классах, фестивалях и творческих резиденциях.

В отличие от конкурсов, здесь упор делается не на соревновательность, а на процесс: живое общение с выдающимися музыкантами, работа над интерпретацией, расширение репертуара, поиск собственного звучания. Фестивали вроде Verbier, Kronberg или Gstaad Academy становятся не только местом обучения, но и средой, где рождаются важные творческие и человеческие связи. Например академии, такие как Gstaad Piano Academy (часть Menuhin Festival Gstaad), позволяют участникам работать с выдающимися артистами, например, с Сером Андрашем Шиффом, без давления жюри и конкуренции.⁴ Такие форматы дают глубокую индивидуальную обратную связь и способствуют творческому росту. Обратная связь здесь гораздо глубже и тоньше, чем формальная оценка в жюри.

Второе важное направление — цифровые платформы. Сегодня YouTube, Instagram и TikTok стали мощными средствами продвижения, особенно для молодых исполнителей. Они позволяют пианисту напрямую обращаться к своей аудитории, не проходя через фильтр жюри или агентств. Онлайн-концерты, видеоблоги, образовательный контент — всё это стало частью современной музыкальной сцены. Некоторые пианисты, добились мировой известности именно благодаря цифровым каналам, а не конкурсным победам. Пианистка Валентина Лисица (владелец псевдонима “Королева Рахманинова”) стала одним из первых исполнителей, выстроивших успешную концертную карьеру через

⁴ <https://www.gstaadacademy.ch>

YouTube. Её видео набрали десятки миллионов просмотров, что помогло ей получить контракты, включая с Decca Records, и гастролировать по всему миру — без участия конкурсных организаций.⁵

Третья альтернатива — авторские проекты и творческие коллаборации.

Сегодня пианист всё чаще выступает не только как исполнитель, но и как композитор, аранжировщик, куратор. Многие создают собственные концертные программы, объединяют музыку с визуальным искусством, литературой, социальными темами. **Caroline Owen** создаёт произведения, объединяющие клавиш, танец и видеоряд. Например, проект *Electric Sky Blue* сочетает в себе живое фортепиано, электронику, визуальную анимацию и современные танцевальные формы, создавая “живой спектакль” на стыке разных искусств.⁶ **Dan Tepfer** — пианист и астрофизик, автор проекта “Natural Machines”, в котором он играет с использованием живого программирования: звуки создаются на экране с аудио- и видеообработкой.⁷ Такие проекты дают больше свободы самовыражения и позволяют музыканту **выйти** за пределы классического «исполнитель — сцена — оценка». Здесь нет «победителей» и «проигравших» — есть только смысл, идея и контакт со слушателем.

Таким образом, вне конкурсной системы формируется новое пространство, где талант не измеряется баллами, а раскрывается в диалоге, творчестве и свободе. Возможно, именно за такими форматами — будущее музыкальной культуры.

III. Есть ли будущее у конкурсов?

Несмотря на все критикуемые стороны, фортепианные конкурсы продолжают занимать важное место в музыкальной индустрии. Более того, некоторые из них

⁵ “Valentina Lisitsa's YouTube secrets” by <https://www.classicfm.com>

⁶ Badie Khaleghian: *Electric Sky Blue* (2022) on YouTube

⁷ Dan Tepfer`s *Natural Machines* (episode 2: *TriadSculpture*) on YouTube

начинают осознавать необходимость перемен — и адаптироваться к современным художественным и культурным реалиям.

Некоторые конкурсы уже делают шаги навстречу переменам. Появляются форматы, где участникам предлагается не только исполнение классического репертуара, но и импровизация, работа с современными произведениями или интерпретация на нестандартных инструментах. Например, конкурс на имени Clara Haskil делает упор на музыкальность и глубину мышления, а не на внешнюю виртуозность. А “Telekom Beethoven Competition” включает обязательное исполнение современного произведения, написанного специально для конкурса, что стимулирует артистов к поиску нового звучания и интерпретации.

Некоторые специалисты предлагают реформировать конкурсы в сторону более открытого и диалогового подхода: сделать прослушивания публичными, давать обратную связь участникам, внедрять камерные выступления и совместные проекты прямо в конкурсную программу. Это позволит подчеркнуть артистическую индивидуальность исполнителя и снизить акцент на механическую безошибочность. Главное — сохранить разнообразие и дать молодым музыкантам выбор. В будущем, возможно, именно синтез конкурсов с более открытыми, творческими форматами позволит сохранить их актуальность и культурную значимость.

Заключение

Фортепианные конкурсы сыграли и продолжают играть значительную роль в жизни музыкального мира. Благодаря им были открыты имена выдающихся исполнителей, создана система профессиональной оценки, развиты исполнительские школы. Для многих музыкантов конкурс остаётся важной ступенью в карьерном росте.

Однако сегодня, в условиях быстро меняющегося культурного ландшафта, возникает необходимость в переосмыслении этого формата. Музыка перестаёт быть

лишь полем соревнования — она возвращается к тому, чем всегда была в своей сути: живым, личным и подлинным способом общения.

Конкурсы не исчезают, но должны развиваться. Они могут сохранить свою значимость, если начнут ценить не только техническую точность, но и индивидуальность, глубину, творческую смелость. В конечном счёте, музыка — это не борьба за баллы, а диалог между артистом и слушателем. И именно в этом диалоге рождается настоящее искусство.

Использованные источники:

1. “A Scientific Approach to Overcoming Musical Performance Anxiety” — Lusine Gomtsian
2. “Oh those international piano competitions....!” — [*The Cross-Eyed Pianist*](#)
3. “Piano Competitions: Do Pianists Love or Hate Them?” — Jeanne
4. “Beyond Talent: Creating a Successful Career in Music” — Angela Myles Beeching
5. “Piano Notes: The World of the Pianist” — Charles Rosen