

М. Л. ЗАЙЦЕВА, Р. Р. БУДАГЯН, Я. И. СУШКОВА-ИРИНА

*Академия им. Маймонида Российского государственного университета
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия*

ORCID: 0000-0001-6255-500X, marinaz1305@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4790-1944, r.budagyan@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5084-3944, yankelika@mail.ru

Тенденции развития музыкального направления *classical crossover* в творчестве инструментального дуэта «Игудесман и Джу»

Творчество инструментального дуэта «Игудесман и Джу», завоевавшего популярность в 2004 году после презентации шоу «A Little Nightmare Music» («Маленький музыкальный кошмар»), демонстрирует новый этап развития направления *classical crossover* в скрипичном искусстве. Сквозь призму комического композиторские стили прошлого (Бах, Моцарт, Рахманинов и др.) соотносятся с опытом современной концертной практики («Бах против Ванессы Мэй»), с реалиями современной жизни – необходимостью ввести «код и пароль» для возможности игры на инструменте, воссоздания привычной для современного обывателя ситуации стремительного поискового «сёрфинга» по каналам телевидения, радио, сетям интернета, рубрикам диска (шоу «Быть Гидоном Кремером»). Активно используемый массовой культурой гедонизм смеха при помощи разнообразных стилистических приёмов создания комического эффекта (неожиданных сопоставлений в «Моцарт Бонд», трансформации академических тем и др.) приобретает интеллектуальное начало. Постигание концепционного поля сочинений, насыщенных комическими образами, меняет способ восприятия музыкального произведения, основывающегося не столько на механизмах чувствования и сопереживания, сколько на рефлексии. Понимание стилистически неоднородного художественного образа (техника коллажа, приёмы комического) предполагает ориентацию на широкий музыкально-исторический кругозор слушателя.

Ключевые слова: современное скрипичное исполнительство, *classical crossover*, инструментальный дуэт «Игудесман и Джу».

Для цитирования: Зайцева М. Л., Будагян Р. Р., Сушкова-Ирина Я. И. Тенденции развития музыкального направления *classical crossover* в творчестве инструментального дуэта «Игудесман и Джу» // Проблемы музыкальной науки. 2019. № 2. С. 132–138.

DOI: 17674/1997-0854.2019.2.132-138.

**MARINA L. ZAITSEVA, REGINA R. BUDAGYAN
YANKELIKA I. SUSHKOVA-IRINA**

*Maimonides Academy of The Kosygin State University of Russia
(Technologies. Design. Art), Moscow, Russia*

ORCID: 0000-0001-6255-500X, marinaz1305@mail.ru

ORCID: 0000-0002-4790-1944, r.budagyan@mail.ru

ORCID: 0000-0001-5084-3944, yankelika@mail.ru

Tendencies of Development of the Musical Trend *Classical Crossover* in the Performances of the Instrumental Duo “Igudesman & Joo”

The performance artistry of the instrumental duo “Igudesman & Joo,” which has obtained popularity in 2004 after their presentation of the show “A Little Nightmare Music,” has demonstrated a new stage of development of the *classical crossover* trend in violin performance. Through the prism of the comic element the composers’ style of the past (Bach, Mozart, Rachmaninoff, etc.) become correlated with the experience of contemporary concert practice (“Bach vs Vanessa Mae”) with the realities of modern life – the necessity of bringing in the “code and password” for the opportunity for playing on the musical instrument, the recreation of the situation of a swift reconnoitering “surfing” on television and radio channels, internet websites, and the rubrics of discs (the show “Being Gidon Kremer”). Actively used by mass culture, the hedonism of laughter by means of diverse stylistic techniques of creation of comic effects (unusual juxtapositions in “Mozart Bond,” transformation of academic themes, etc.) obtains an intellectual foundation. The cognition of the concept-oriented field of compositions saturated with comical images alters the means of perception of musical compositions based not as much on mechanisms of feeling and empathy as on reflection. Understanding the stylistically heterogeneous artistic image (collage technique, comic devices) presumes an orientation on a broad musical and historical perspective on the part of the listener.

Keywords: contemporary violin performance, classical crossover, the instrumental duo “Igudesman & Joo.”

For citation: Zaitseva Marina L., Budagyan Regina R., Sushkova-Irina Yankelika I. Tendencies of Development of the Musical Trend *Classical Crossover* in the Performances of the Instrumental Duo “Igudesman & Joo.” *Problemy muzykal'noj nauki/Music Scholarship*. 2019. No. 2, pp. 132–138. (In Russ.) DOI: 17674/1997-0854.2019.2.132-138.

Начало XXI века в мире поп-культуры ознаменовалось появлением нового оригинального дуэта, завоевавшего мировую известность – «Igudesman & Joo» («Игудесман и Джу», Австрия). В его состав входят скрипач Алексей Игудесман и пианист Ричард Чу Хёнги. Каждый из участников является высокопрофессиональным музыкантом,

их мастерство – результат развития исполнительских традиций русской и европейской скрипичной и фортепианной школ.

Выступления дуэта проходят совместно с лучшими оркестрами мира, на престижных конкурсах, фестивалях и сценах. В частности, Игудесман играл с Ю. Рахлиным, Г. Кремером, ансамблем

«Скрипки мира» («Violins of the World»), выступал на фестивалях, проводимых Ю. Башметом и Р. Капюсоном. Дуэт участвует в европейских турне известных поп-музыкантов: Р. Гибба из ансамбля «Би Джиз» («Bee Gees»), М. Юра из ансамбля «Ультравокс» («Ultravox») и др.

Ошеломляющий успех ансамбль приобрёл в 2004 году после европейской премьеры шоу «Маленький музыкальный кошмар» («A Little Nightmare Music») (2007) [9]. Музыканты отмечают: «Данная программа идеальна для зрителей в возрасте между 8 и 88 годами» [4]. Действительно, их комедийные музыкально-театральные сценки ориентированы на людей с различными музыкальными предпочтениями: большинство зрителей любого возраста, пола, цвета кожи оценят виртуозно-юмористическое выступление, и неважно, есть ли у них специальное музыкальное образование, любят ли они классику или же предпочитают хеви-метал.

Исполнительское искусство музыкантов, как отмечает М. Карумова, сочетающее простой юмор, понятный каждому слушателю, и «остроумные реплики, которые могут оценить только профессиональные музыканты, построено таким образом, чтобы сделать концерты доступными для самой широкой аудитории» [4]. Их номера пользуются огромным успехом у публики, с удовольствием посещающей выступления музыкантов и просматривающей их записи на различных интернет-ресурсах: отдельные номера концертных выступлений дуэта уже набрали более двадцати миллионов просмотров [3, с. 360].

Неожиданные сопоставления, приводящие к деконструкции изначального содержания, применяются, к примеру, в первом номере шоу «Маленький музыкальный кошмар» – «Моцарт-Бонд»

(«Mozart Bond») (2007) [10]. На популярную тему Симфонии № 40 соль минор В. А. Моцарта, исполняемой Игудесманом, накладывается самая известная музыкальная заставка фильма о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» («Golden Eye») (1995). Происходит драматургическое сопоставление музыкальных и поведенческих пластов: благодаря активному использованию пантомимы, зрителям становится понятно, что скрипач изумлён, он пытается подстроиться и даже в какой-то момент совсем переключиться на музыкальную лексику «бондианы».

Приём трансформации, изменения тем академического репертуара, приобретающих комический эффект, применяется во втором номере шоу «Маленький музыкальный кошмар» – «Mozart and Now... Mozart (Alla Molto Turka)» («Моцарт и сейчас... Моцарт... (В очень турецком стиле)». Изображая процесс репетиции, пианист останавливает скрипача после первого исполнения начальной темы рондо и просит сыграть её по-новому, более позитивно. Игудесман, придав лицу бодрое выражение, с растянутой на всё лицо улыбкой исполняет основную тему в мажоре. После недолгих размышлений музыканты начинают играть музыкальный текст рондо, постоянно вкрапливая «экзотические» мотивы с хроматизмами и увеличенными секундами, мелизмами, характерными для восточной музыки. Гиперболизация средств создания восточного колорита в интерпретации моцартовского рондо приводит к смеховой реакции слушателей, постоянно сопровождающей запись выступления. В номере «Моцарт будет жить» («Mozart Will Survive», 2013) [11] шоу «Маленький музыкальный кошмар», напротив, популярная эстрадная композиция из репертуара Глории Гейнор, благодаря

включению высокотехнических импровизационных разделов уподобляется концертно-виртуозному стилю сочинений академического репертуара [5, с. 33]. В одном из номеров шоу «Быть Гидоном Кремером» («Being Gidon Kremer») процесс концертного исполнения камерным оркестром шлягеров академической музыки постоянно прерывается командой пульта, находящегося в руке Игудесмана. Тем самым перед слушателями воссоздаётся знакомая ситуация стремительного поискового «сёрфинга» по каналам телевидения, радио, сетям интернета. Подобные приёмы неизменно приводят к усилению комических эффектов в представлении.

Неожиданный эффект имеет применение оригинального технического изобретения для исполнения рахманиновской музыки. В номере 11 шоу «Маленький музыкальный кошмар» пианист наигрывает отрывки из рахманиновского Концерта № 2 для фортепиано с оркестром и объясняет зрителям, что «у Рахманинова были большие руки». Номер так и называется – «Rachmaninov Had Big Hands» (2006) [12]. Игудесман выходит на сцену в шортах и тенниске, помогает Джу, подавая ему длинные дощечки с прикреплёнными на них полукружиями, которые при нажатии на клавиатуру воспроизводят нужные аккордовые комплексы. Великолепное владение артистом мимикой позволяет зрителям насладиться богатой палитрой переживаний музыканта, стремящегося не перепутать и выбрать из заполняющих руки дощечек нужную и вовремя. Исполнение проходит без ошибок, что вызывает бурный восторг зрителей.

Приём неожиданного эффекта применяется также в номере «Маленькая ночная серенада» (фото 1), в котором исполнение Игудесманом моцартовско-

го сочинения сопровождается чередой «кошмарных ситуаций» [8], преследующих незадачливого музыканта: помощник настолько быстро перелистывает ноты, что скрипачу приходится начинать новую музыкальную фразу, не завершив предыдущую; «смычок засосало в пылесос»; в зрительном зале внезапно раздаётся звонок телефона; строй струн скрипки «внезапно расстраивается прямо во время игры». Ошибки музыкантов, по мнению Джу, пробуждают у публики любопытство: «И что теперь? Когда мы слушаем концерт, и у музыкантов что-то не получается, это нас вдохновляет. Наше представление полно ошибок. Это вообще одна сплошная ошибка» [4].

Фото 1. Инструментальный дуэт «Игудесман и Джу» (2008)

Театрализация музыкальных номеров, активное использование актёрской игры, насыщенной сценическим движением, репликами, а также элементами «бессловесной театральности» (пантомимой, жестикуляцией, мимикой) свойственна жанру инструментального театра [6, с. 110]. Данный жанр широко распространён в европейской музыке второй половины XX – начала XXI века. Для характеристики представлений дуэта, которые можно отнести к инструментальному театру, музыканты используют термин «скетч»: «Мы, – отмечает Игудесман, –

делаем ставку на театральность, на создание интересной драматургии музыкального скетча» [7].

Постижение концепционного поля сочинений, основанных на приёмах создания комического, пародийного образа, меняет способ восприятия музыкального произведения [2, с. 440]. Феномен комического осознаётся постепенно, в результате сопоставления зрителем/слушателем музыкального и поведенческого драматургических планов произведения. Процесс восприятия является в данном случае не столько результатом вчувствования, сопереживания, сколько рефлексии. Так, музыкальная составляющая коротких сценок-скетчей дуэта «Игудесман и Джу» является лишь частью драматургического целого. Комический эффект создаётся комплексом приёмов и средств, обращённых уже не только к сфере чувственно-эмоционального, но и интеллектуального. Восприя-

тие образуемого в итоге стилистически неоднородного художественного образа, основанного на техниках коллажа, комического, предполагает наличие широкого исторического кругозора слушателя.

Дуэту Игудесмана и Джу удалось продолжить академическую традицию презентации комических образов в музыке и театре, обогатив их «сериальной» логикой жанров массовой культуры. Благодаря продуманным сюжетам и разнообразным способам создания комического, они смогли «усилить эвристическую значимость творческих находок, активизировать коммуникативную функцию концертного выступления» [1, с. 40]. Применение музыкантами приёмов театрализации музыкальных композиций, внесения игрового начала в процесс исполнения способствуют выработке особой коммуникативной и имиджевой стратегии, созданию непринуждённой обстановки музицирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Будагян Р. Р. Проблема исполнительского стиля в современном скрипичном искусстве // Музыкаведение. 2016. № 10. С. 36–43.
2. Будагян Р. Р. Сочетание академических и неакадемических традиций в скрипичном исполнительстве рубежа XX–XXI веков // Традиции и перспективы искусства как феномена культуры: сб. ст. по мат. междунар. науч. конф. 12–16 апреля 2016 г. / под общ. науч. ред. Я. И. Сушковой-Ириной; ред.-сост. М. А. Казачкова, Е. В. Ключкова. М.: Государственная классическая академия им. Маймонида, 2016. С. 438–445.
3. Зайцева М. Л., Будагян Р. Р. Становление музыкального направления classical crossover в современном скрипичном искусстве // Вестник славянских культур. 2018. Т. 49. С. 351–370.
4. Карумова М. Пародийно-комедийное шоу «Маленькая кошмарная музыка». URL: <http://zhensovet.com/ut/topic/17144-iadhiaeeei-eiiaaeiiiiaa-oeio-iaeaaiueay-eioeiadhiauiocuea/index.html> (Дата обращения: 18.12.2017).
5. Мешкова А. С. Между произведением и импровизацией: о форме существования музыки на пересечении культурных традиций // Проблемы музыкальной науки. 2018. № 2. С. 32–39. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.2.032-039.
6. Петренко Е. В. Формирование сценического имиджа эстрадных певцов // Преподаватель XXI век. 2015. № 3-1. С. 108–116.

7. Сулькин О. Мы смеёмся не над музыкой, а с помощью музыки. URL: <https://www.golos-ameriki.ru/a/os-igudesman-joo/1815927.html> (Дата обращения: 15.11.2017).
8. Хадучи А. Погружение в собственный кошмар // Российская газета. 2012. 23 апреля. URL: <https://rg.ru/2012/04/23/rbth-muzikanti.html> (Дата обращения: 10.11.2017).
9. Igudesman & Joo. A Little Nightmare Music. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0jju0RNizU8> (18.11.2017).
10. Igudesman & Joo. Mozart Bond. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vvlCu1_noTc (01.10.2017).
11. Igudesman & Joo. Mozart Will Survive. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RS1-lxD9Cbs> (05.10.2017).
12. Igudesman & Joo. Rachmaninov Had Big Hands. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ifKKlhYF53w> (13.10.2017)

Об авторах:

Зайцева Марина Леонидовна, доктор искусствоведения, кандидат философских наук, профессор кафедры музыковедения, дирижирования и аналитической методологии, Академия им. Маймонида Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (115135, г. Москва, Россия), **ORCID: 0000-0001-6255-500X**, marinaz1305@mail.ru

Будагян Регина Робертовна, старший преподаватель кафедры музыковедения, дирижирования и аналитической методологии, Академия им. Маймонида Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (115135, г. Москва, Россия), **ORCID: 0000-0002-4790-1944**, r.budagyan@mail.ru

Сушкова-Ирина Янкелика Игоревна, кандидат культурологии, профессор, директор, Академия им. Маймонида Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) (115135, г. Москва, Россия), **ORCID: 0000-0001-5084-3944**, yankelika@mail.ru

REFERENCES

1. Budagyan R. R. Problema ispolnitel'skogo stilya v sovremennom skripichnom iskusstve [The Issue of Performing Style in the Contemporary Art of Violin Performance]. *Muzykovedeniye* [Musicology]. 2016. No. 10, pp. 36–43.
2. Budagyan R. R. Sochetanie akademicheskikh i neakademicheskikh traditsiy v skripichnom ispolnitel'stve rubezha XX–XXI vekov [Combination of Academic and Nonacademic Traditions in Violin Performance at the Turn of the 20th and the 21st Centuries]. *Traditsii i perspektivy iskusstva kak fenomena kul'tury: sb. st. po mat. mezhdunar. nauch. konf. 12–16 aprelya 2016 g.* [Traditions and Prospects of Art as a Phenomenon of Culture: Compilation of Articles Based on the Materials of the International Scholarly Conference, April 12–16, 2016]. Moscow: Maimonides State Classical Academy, 2016, pp. 438–445.
3. Zaytseva M. L., Budagyan R. R. Stanovlenie muzykal'nogo napravleniya *classical crossover* v sovremennom skripichnom iskusstve [The Formation of the Musical Direction of *Classical Crossover* in The Art of Contemporary Violin Performance]. *Vestnik slavyanskikh kul'tur* [Bulletin of Slavic Cultures]. 2018. Vol. 49, pp. 351–370.

4. Karumova M. *Parodiyno-komediynoe shou «Malen'kaya koshmarnaya muzyka»* [The Parody-Comedy show “A Little Nightmare Music”]. URL: <http://zhensovet.com/ut/topic/17144-iadhiaeeei-eiiaaeceiiaa-oeio-iaeaaiueay-eioeiadhiay-iocuea/index.html> (18.12.2017).
5. Meshkova A. S. Between Composition and Improvisation: about the Form of Existence of Music at the Intersection of Cultural Traditions. *Problemy muzykal'noj nauki/Music Scholarship*. 2018. No. 2, pp. 32–39. (In Russ.) DOI: 10.17674/1997-0854.2018.2.032-039.
6. Petrenko E. V. Formirovanie stsenicheskogo imidzha estradnykh pevtsov [The Formation of the Stage Images of Pop Singers]. *Prepodavatel' XXI vek* [21st Century Teacher]. 2015. No. 3-1, pp. 108–116.
7. Sul'kin O. *My smeemysya ne nad muzykoy, a s pomoshch'yu muzyki* [We are Laughing Not at the Music, but with the Aid of the Music]. URL: <https://www.golos-ameriki.ru/a/os-igudesman-joo/1815927.html> (15.11.2017).
8. Khaduchi A. Pogruzhenie v sobstvennyy koshmar [Immersion into One's Own Nightmare]. *Rossiyskaya gazeta* [Russian Newspaper]. 2012. April, 23. URL: <https://rg.ru/2012/04/23/rbth-muzikanti.html> (10.11.2017).
9. Igudesman & Joo. *A Little Nightmare Music*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=0jiu0RNizU8> (18.11.2017).
10. Igudesman & Joo. *MozartBond*. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vvlCu1_noTc (01.10.2017).
11. Igudesman & Joo. *Mozart Will Survive*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=RS1-lxD9Cbs> (05.10.2017).
12. Igudesman & Joo. *Rachmaninov Had Big Hands*. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ifKKlhYF53w> (13.10.2017).

About the authors:

Marina L. Zaitseva, Dr.Sci. (Arts), Ph.D. (Filosophy), Professor at the Department of Musicology, Conducting and Analytical Methodology, Maimonides Academy of The Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art) (115135, Moscow, Russia), **ORCID: 0000-0001-6255-500X**, marinaz1305@mail.ru

Regina R. Budagyan, Senior Faculty Member at the Department of Musicology, Conducting and Analytical Methodology, Maimonides Academy of The Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art) (115135, Moscow, Russia), **ORCID: 0000-0002-4790-1944**, r.budagyan@mail.ru

Yankelika I. Sushkova-Irina, Ph.D. (Culturology), Professor, Director, Maimonides Academy of The Kosygin State University of Russia (Technologies. Design. Art) (115135, Moscow, Russia), **ORCID: 0000-0001-5084-3944**, yankelika@mail.ru

