



*Искусствоведение*

**УДК 78.03**

**М.В. Марушак**

**У Хаокунь**

**Марушак Марина Васильевна**, студент 4 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergienkonad80@gmail.com

**У Хаокунь**, магистрант 2 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergienkonad80@gmail.com

Научный руководитель: **Сергиенко Надежда Алексеевна**, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergienkonad80@gmail.com

## **ВАРИАЦИИ H-MOLL АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА В ТРАКТОВКЕ МАСТЕРОВ И СТУДЕНТОВ**

Статья посвящена анализу Вариаций h-moll Алемдара Караманова в трактовках концертного исполнителя Александра Николаева и участницы Конкурса Караманова Лидии Скачко. В работе отмечается, что в игре более опытного исполнителя чувствуется философский подход. Его интерпретация богата деталями, в ней четко обозначена форма. Для молодой исполнительницы характерна романтическая, порывистая манера исполнения.

**Ключевые слова:** Алемдар Караманов, вариации h-moll, анализ интерпретации, фортепианная музыка, живое исполнение, концерт, Конкурс Караманова.

**M.V. Marushchak**

**Wu Haokun**

**Marushchak Marina Vasilyevna**, 4th year student of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar),

e-mail: sergienkonad80@gmail.com

**Wu Haokun**, 2nd year master student of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail:

sergienkonad80@gmail.com

Research supervisor: **Sergienko Nadezhda Alekseevna**, associate professor of the piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya

Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sergienkonad80@gmail.com

## **VARIATIONS IN H-MOLL BY ALEMDAR KARAMANOV IN THE INTERPRETATION OF MASTERS AND STUDENTS**

The article is devoted to the analysis of Alemdar Karamanov's Variations in h-moll as interpreted by concert performer Alexander Nikolayev and participant of the Karamanov Competition Lidia Skachko. The article notes, that in the playing of the more experienced performer one can sense a philosophical approach. His interpretation is rich in detail and clearly marked by form. The young performer has a romantic, impetuous style.

**Key words:** Alemdar Karamanov, variations in h-moll, interpretation analysis, piano music, live performance, concert, Karamanov Competition.

В последние годы все более усиливается интерес исполнителей к творчеству советского композитора Алемдара Сабитовича Караманова (1934–2007). Регулярно проводятся конкурсы, фестивали, концерты, посвященные его музыке. В то же время, многое в его фортепианном

наследии остается не до конца изученным, особенно в области современных трактовок некоторых сочинений.

Как отмечают исследователи [3; 7; 8; 9; 10; 11], Алемдар Караманов окончил Московскую консерваторию как композитор и пианист. Среди всех его сочинений наиболее известны: Струнный квартет № 2 (1954), Симфония-драматория № 5 «В. И. Ленин» (1957), Симфония № 7 «Лунное море» (1958), Концерт для фортепиано № 1 (1958), Концерт для фортепиано № 2 (1961), «Ориентальное каприччио» для скрипки с оркестром (1961).

Интересующие нас в рамках данной статьи Вариации h-moll Алемдар Сабитович Караманов написал в 1962 году. Кратко рассмотрим историю жанра, а затем определим, как современные пианисты трактуют названное выше произведение.

Жанр вариаций известен нам с XIII века и активно видоизменялся сквозь музыкальные эпохи. Вариации можно разделить на строгие – с сохранением тональности, и свободные, которые не регламентированы. Как отмечают авторы, вариационная форма берет свое начало от песенно-припевных народных мотивов (фольклорный принцип). Вскоре с развитием жанра появились и вариации на духовные темы. В эпоху барокко особую популярность обрели вариации на basso ostinato. В XVIII веке появляются вариации, имеющие гомофонно-гармонический склад. У венских классиков встречаются в основном строгие вариации, а у романтиков – свободные. В русской музыке встречаются вариации на сопрано остинато (с выдержанной мелодией), например, «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила» М.И. Глинки. В XX и XXI вв. на жанр вариаций повлияли новые течения и техники, такие как додекафония, алеаторика и т.д.

Вариации h-moll Алемдара Сабитовича Караманова пропитаны духом позднего романтизма, на что указывают их гармонические, мелодические и образные особенности. Произведение состоит из темы и шести вариаций. В центре нашего внимания – исполнения пианиста Александра Николаева на концерте, посвященном 100-летию кафедры специального фортепиано

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова (2012) [2] и студентки – участницы Конкурса им. Караманова Лидии Скачко (2014) [1].

Первой рассмотрим трактовку Александра Николаева. С первых нот слышны выделенные, но не резкие гармонии, которые подчеркивают тему. Пианист выстраивает динамические пропорции проходящих кульминаций темы. Создается эффект приближения-отдаления. С первой вариации четко различим принцип контрастности – взлет и затихание. Обращает на себя внимание следующий исполнительский прием: пианист использует «заостренный» кончик пальца с объединяющим движением руки, что формирует очень яркий, ясный звук в мелодии.

Во второй вариации характер музыки становится более лиричным. Тема проводится в партии левой руки, верхние голоса служат гомофонным заполнением. Таким образом формируется эффект своеобразного монолога, который очень рельефно показывает исполнитель.

В третьей вариации происходит смена типа фактуры. С помощью исполнительских средств музыкальной выразительности, таких как штрихи, тембр, динамика, Александр Николаев значительно меняет характер музыки.

Четвертая вариация превращается в диалог, перетекающий из баса в сопрано. Исполнитель за счет умелого обращения с тембром инструмента придает ему эффект тихого спора между голосами, которые к концу вариации приходят к мнимому согласию.

В начале пятой вариации Александр Николаев при помощи педализации как бы «растворяет» большие секунды, переходящие в терции, предвосхищая лирическую тему, которая раскрывается динамически от *piano* до *mezzo forte*, параллельно в гармоническом плане переходя от тесного расположения к широкому. Тему в сопрано исполнитель объединяет в одну фразу, а тему в среднем голосе подробно «рассматривает» и «любуется» ею. Последний период пианист играет достаточно скоро, что подготавливает слушателя к шестой вариации, которая, по восприятию Николаева, является кульминацией со смещенной точкой золотого сечения.

Шестую вариацию пианист начинает с четким выделением первой доли, придавая музыке характер «игры в мяч». «Вальсовая» часть звучит по фразировке очень объединенно. Затем Александр Николаев несколько замедляет темп, и завершает вариацию и все произведение ярко, подчеркивая аккордовую фактуру.

Теперь обратимся к анализу интерпретации Лидии Скачко. Начинает тему пианистка очень тихо, на *pianissimo*, постепенно увеличивая динамику, а затем растворяется в ней. Как видим, уже самое начало позволяет отметить разницу в трактовках двух исполнителей.

Первая вариация также звучит по-иному, используются другие принципы фразировки. Если в исполнении Александра Николаева особое внимание уделено ощущению сквозной линии развития, то в игре Лидии Скачко слышны более мелкие смысловые построения.

Темп второй вариации несколько быстрее, чем у Николаева. Тему в басу отличает значительная тембровая контрастность, что придает вариации иной характер. Лидия Скачко стремится к максимальному раскрытию колористических возможностей рояля, ее игра звучит более монументально. Как уже говорилось выше, Николаев трактует эту вариацию как монолог-размышление.

Третья вариация соединена с предыдущей. Лидия Скачко играет ее подвижнее, придавая более «грозный» характер.

Четвертая вариация начинается как продолжение третьей, в ее характере уже нет диалога. У юной исполнительницы это борьба между басом и сопрано, которая лишь слегка стихает к концу вариации.

Пятая вариация в исполнении Лидии Скачко превращается в легкий вальс. Этот раздел обнаруживает наиболее яркие различия между двумя трактовками.

Шестая вариация звучит очень активно и ярко, ни на мгновение пианистка не теряет пульс, что придает ощущение постоянного движения. У Николаева, напротив, здесь гораздо больше слышна «колокольность».

Подводя итоги, можно отметить, что исполнению Александра Николаева свойственно более глубокое прочтение, обилие деталей, диалоги между партиями, «любование» темой в каждой вариации, принцип объединения, строгое соблюдение всех рекомендаций, прописанных самим композитором, «чистота» исполнения и более «слитная» форма произведения в целом. Лидия Скачко использует иные принципы фразировки, которая представляется у нее более мелкой. Пианистка смещает кульминационные моменты, делает смысловые «мостики» между вариациями, соединяя их в одно построение. Также она более активно использует педаль.

Как показал исполнительский анализ, Александр Николаев тяготеет к философской, богатой деталями игре, в то время как молодая исполнительница концентрируется на более романтической, порывистой манере исполнения.

#### **Список используемой литературы:**

1. А. Караманов. Вариации. Исп. Лидия Скачко: [видеофайл] // YouTube: [видеохостинг]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-IHpJ1ld8II> (дата обращения: 15.10.2022).
2. Александр Николаев – Алемдар Караманов, Вариации: [видеофайл] // YouTube: [видеохостинг]. – URL: <https://www.youtube.com/watch?v=akLGV38whMg> (дата обращения: 15.10.2022).
3. Алемдар Караманов. Как живой с живыми говоря / сост. С.С. Крылатова. – М.: Научно-издательский центр «Академика», 2013. – 360 с.
4. Алемдар Караманов. Музыка, жизнь, судьба: воспоминания, статьи, беседы, исследования, радиопередачи / ред.-сост. С.С. Крылатова. – М.: Классика-XXI, 2005. – 364 с.
5. Жизнь есть дух. Композитор Алемдар Караманов / ред.-сост. С.С. Крылатова. – Коктебель: ИД Коктебель, 2009. – 359 с.

6. *Караманова, П.С.* Воспоминания о детстве и ранней юности Алемдара Караманова / П.С. Караманова // Персоналия. – М.: Музыкант-классик, 2009. – № 6. – С. 18–26.
7. *Клочкова, Е.В.* Библейские симфонии Алемдара Караманова / Е.В. Клочкова; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. истории рус. музыки. – М.: Классика-XXI, 2005. – 225 с.
8. *Михайлова, Л.* Алемдар Караманов, легенда и гордость Крыма // Крымское эхо: [сайт]. – Симферополь, 2007. – URL:<https://c-echo.info/alemdar-karamanov-legendai-gordosti-krma/> (дата обращения: 15.10.2022).
9. *Обуховская, Л.* «Совершишася» совершится / Л. Обуховская // Крымская правда. Симферополь, 2006. – № 226. – С. 3–4.
10. *Суслин, В.* Музыка духовной независимости: Галина Уствольская / В. Суслин // Музыка из бывшего СССР. – 1996. – Том 2. – С. 22–23.
11. *Тевосян, А.* Откровение и благовествование Алемдара Караманова / А. Тевосян // Музыкальная жизнь. – 1990. – № 17. – С. 148–156.