

УДК 78

В.В. Половцева

Г.А. Бошук

Половцева Виолетта Владимировна, обучающаяся по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» по профилю «Фортепиано» факультета Консерватории Краснодарского государственного института культуры, 4 курс (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: 89604873279@mail.ru

Бошук Галина Анатольевна, заведующая кафедрой фортепиано факультета Консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), кандидат педагогических наук, профессор, e-mail: boshuk58@mail.ru.

ТРАНСКРИПЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ-РОМАНТИКОВ (краткий обзор)

Статья посвящена жанру транскрипции. Акцент делается на транскрипциях в творчестве композиторов-романтиков. Рассматриваются исторические предпосылки возникновения жанра, а также прослеживается развитие и трансформация жанра в настоящее время.

Ключевые слова: транскрипция, жанр, клавирная музыка, композитор, романтизм.

V.V. Polovtseva

G.A. Boshuk

PIANO TRANSCRIPTIONS IN THE CREATIVITY OF ROMANTIC COMPOSERS (a brief overview)

The article is devoted to the genre of transcription. The emphasis is on transcriptions in the works of romantic composers. The historical background of the emergence of the genre, its development and transformation at present are considered.

Key words: transcription, genre, keyboard music, composer, romanticism.

Понятие «транскрипция» представляет собой довольно неоднозначное явление, которое находится в полемической дискуссии среди различных исследователей в области музыкального искусства. В «Большой российской энциклопедии» в музыке Нового времени дается следующая трактовка данного понятия: «Транскрипция – переложение музыкального сочинения для иного (по сравнению с оригиналом) состава исполнителей либо для того же состава с изменением тональности, фактуры и др.» [1]. В чем отличие транскрипции от аранжировки и переложения? Как указывает в своем исследовании Б.Б. Бородин, «термин "транскрипция" фигурирует в качестве родового понятия, объединяющего все производные от оригинала, сохраняющие в общих чертах его формальную структуру и связанные со сменой его инструментального статуса» [2]. Переложения служат, в основном, практическим целям – это клавиры опер и симфоний. Обработка, которую можно тоже назвать видом транскрипции, связана с изложением произведения в ином инструментарии. Транскрипция, как правило, является самостоятельным произведением с определенным художественным содержанием, которое может нести в себе иную идею, отличную от основного произведения. Например, содержащиеся в сборнике транскрипций Бах – Сен-Санс (номера из кантат, а также из сонат для скрипки-соло И.С. Баха) на наш взгляд, несут иную смысловую нагрузку, которая выражается через разросшуюся фортепианную фактуру.

Происхождение транскрипции имеет длительную историю. Жанр зарождается в XVI – XVII веках, в эпоху барокко, именно тогда возникает необходимость перекладывания различного рода песен и танцев для широко круга

новых и усовершенствованных музыкальных инструментов. Все это, в свою очередь, привело к необходимости расширения репертуара. Жанр транскрипции стал наиболее распространенным именно в клавирной музыке. Большое количество транскрипции мы видим у И.С. Баха, который сделал большое количество обработок как своих собственных скрипичных сочинений, так и произведений своих современников. И. С. Бахом были сделаны переложения таких композиторов, как Г.Ф. Телемана, А. Вивальди, А. Марчелло, Я.А. Рейнкена и др. Согласно мнению исследователей, именно И. С. Бах является самым выдающимся транскриптором XVIII века, повлиявшим на дальнейшее развитие данного жанра. Подавляющее большинство клавирных концертов композитора представляют собой переложения собственных скрипичных концертов.

Так как мы говорим именно о фортепианных транскрипциях в творчестве композиторов-романтиков, считаем важным остановиться на вопросе соотношения исполнительских стилей и самими транскрипциями. При анализе можно проследить несколько аспектов: а) транскриптор ограничивается техническими корректировками произведения; б) транскриптор максимально соответствует стилю оригинала произведения; в) в итоге звучит симбиоз стилей автора и транскриптора; г) в транскрипции содержание полностью видоизменяется. Во многом вид транскрипции зависел от самого транскриптора, степени его виртуозности, пианистической оснащенности.

Одним из ярчайших примеров индивидуального подхода к транскрипции как жанру являются две транскрипции одного и того же сочинения – Чаконны ре минор из Партиты для скрипки соло И.С. Баха. Широко известна транскрипция Чаконна Бах-Бузони, которая звучит величественно, мощно, многоголосно, полностью осуществляя рояльное звучание. Менее известна транскрипция этой Чаконны, выполненная И. Брамсом, она сделана для одной левой руки и во многом повторяет фактуру и содержание скрипичного произведения. Хотя Брамс создавал эту транскрипцию как техническое упражнение, в исполнении Д. Трифонова это сочинение приобрело философскую глубину и звучание.

Расцвет жанра транскрипции пришелся на XIX век – эпоху романтизма, а главная роль принадлежала, несомненно, Ф. Листу, создавшему около 500 сочинений в данном жанре. Транскрипции Листа отличаются глубиной и чутким отношением к композиторскому тексту. Существует даже определенная классификация переложений Ф. Листа: это транскрипции фортепианной, оперной, камерно-вокальной и симфонической музыки. Роль Листа в популяризации огромного пласта музыки сложно переоценить, при этом композитор драматургически переосмысливал тот музыкальный материал, с которым работал, подчеркивая «жанровый облик каждого избранного произведения» [3].

Композитор также создал транскрипции 24 своих собственных песен, где стремился к максимальному «пению» на инструменте. Нередко вокальная мелодия в переложениях перемещалась из одного регистра инструмента в другой, а в ее проведении участвовали две руки.

Л. Гаккель высказывал мысль о том, что в фортепианных транскрипциях Ф. Листа наблюдается более свободная работа композитора с текстом первоисточника, который нередко подвергался значительным изменениям. Все это, в свою очередь, приводило, в итоге, к тому, что фактически создавалось новое «авторское» произведение, которое (в ряде случаев) было весьма далеко от оригинала.

Благодаря творчеству Ф. Листа жанр фортепианной транскрипции в значительной степени обогатился, как в чисто техническом, так и в образно-эмоциональном плане. Композитор насытил его яркими оркестровыми красками, что позволило услышать «оркестр в миниатюре». В фортепианных транскрипциях Ф. Листа инструмент представлялся универсальным, способным раскрыть все свои темброво-колористические аспекты. Положительное воздействие имело создание фортепианных транскрипций и на исполнительскую, и просветительскую сферы деятельности Ф. Листа, так что благодаря им расширялся и пополнялся репертуар композитора.

Высоким спросом пользовались фортепианные транскрипции и в отечественной музыкальной культуре. К данному жанру обращались такие

композиторы, как А. Гурилев, А. Дюбюк, А. Даргомыжский. В дальнейшем интерес к фортепианным транскрипциям обнаруживается и в творчестве М. Балакирева, и А. Рубинштейна, Л. Годовского, С. Рахманинова, И. Стравинского, и др. Большую роль в становлении русской транскрипции сыграл С.В. Рахманинов. Интересной транскрипцией композитора в контексте композиции являются три части из Партиты E-dur И. Баха. Будучи блистательным пианистом, С. Рахманинов на основе баховского музыкального материала создал сочинение в своем индивидуальном стиле. Изменения претерпели форма и фактура произведения, которые стали более рельефными по сравнению с оригиналом.

Примером тонкого рахманиновского индивидуального композиторского стиля могут послужить транскрипции вальсов – «Муки любви» и «Радости любви» Ф. Крейсера (оригиналом являются скрипичные миниатюры Ф. Крейсера). Из салонных миниатюр сочинения Ф. Крейсера под чутким пером С. Рахманинова превращаются в элегантные концертные пьесы.

В качестве еще одного примера можно привести фортепианные транскрипции М. Плетнева из балетов П. Чайковского – «Щелкунчик» и «Спящая красавица».

Создавая транскрипции своих собственных сочинений (например, «Маргаритки», «Сирень», «Вокализ» С. Рахманинова), композиторы давали этим произведениям новую жизнь с их новыми красками. В настоящее время на концертной эстраде все чаще можно услышать транскрипции талантливого пианиста А. Володось – это обработки произведений Ф. Мендельсона, С. Рахманинова, П. Чайковского.

Список источников

1. БРЭ. URL: <https://bigenc.ru/c/transkriptsii-v-muzyke-7ece0e>
2. URL: <https://www.dissercat.com/content/fenomen-fortepiannoi-transkriptsii-opyt-kompleksnogo-issledovaniya>

3. Левашева, О.Е. Ференц Лист. Молодые годы.— М.: Музыка, 1998. — С. 250.