

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Царуш В.А. Транскрипции для фортепиано: истоки и пути развития жанра // Материалы по итогам I –ой Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы развития науки и общества», 20 – 30 января 2019 г. – 0,2 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

В.А. Царуш,
студентка 2-го курса музыкальный факультет
ГБОУ ВО «Оренбургский государственный
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»,
Научный руководитель: Благодарская Е.А., к.иск., доцент
г. Оренбург, Оренбургская область,
Российская Федерация

ТРАНСКРИПЦИИ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО: ИСТОКИ И ПУТИ РАЗВИТИЯ ЖАНРА

Транскрипции – один из оригинальных жанров музыкального творчества, который сложился в результате синтеза нескольких жанровых форм. Его сущность заключается в том, что изначально оригинальный текст сочинения перерабатывается и получает иное воплощение, становясь новымopusом с самостоятельным художественным значением. При этом переложение, как правило, создается для другого инструмента, голоса, инструментального или вокального ансамбля.

История жанра фортепианной транскрипции восходит к творчеству композиторов эпохи барокко и непосредственно связана с исполнительским искусством. Именно исполнитель в то время становится первым транскриптором. Он вынужден был импровизировать при расшифровке генерал-баса, который записывался в нотах цифровкой. Также к переложениям

того времени можно отнести свободные каденции, которые по традиции эпохи не выписывались композитором, а сочинялись исполнителем и являлись демонстрацией его технической оснащённости.

Одной из распространенных форм фортепианных транскрипций в первой половине XIX века становятся виртуозные переложения популярных народных мелодий или известных арий из опер. Такие произведения были чрезвычайно востребованы среди любителей музыки. Для композиторов эта сфера творчества давала возможность обучиться мастерству, а при достижении определенных успехов в сочинительстве и заявить о себе. Подобные опусы писались для демонстрации возможностей фортепиано и блестящей виртуозной техники исполнителя. Позднее композиторы будут уходить от бессодержательных пассажей, а изложение пианистической фактуры приводить к соответствию с общим содержанием и драматургией сочинения.

Фортепианные транскрипции сыграли существенную роль в процессе развития музыкальной культуры, являлись стимулом для развития композиторского мастерства. Помимо этого они знакомили с новой музыкальной литературой и способствовали её рекламе и распространению. Перед композиторами, писавшим в этом жанре, стояла задача не только сохранить стиль произведения, но и передать замысел оригинала с демонстрацией технических данных. При этом сложность фактуры могла быть рассчитана либо на исполнение в домашнем кругу музыкантами-любителями, либо на исполнение в публичном концерте пианистами-виртуозами.

Общеизвестно, что практически все композиторы XIX века создавали фортепианные транскрипции и среди них – Ф. Лист. Первой его работой стала транскрипция «Фантастической симфонии» Г. Берлиоза. Помимо этого он

создает транскрипции оперных увертюр Дж. Россини и К. Вебера, «Свадебного марша» и «Хоровода эльфов» из «Сна в Летнюю ночь» Ф. Мендельсона, также цикл транскрипций «Двенадцать песен Шуберта», куда входят известные песни: «Лесной царь», «Маргарита за прялкой». Существует транскрипции песен из циклов «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», которые, несомненно, обогащают фортепианную литературу [1].

Интересно, что сам Ф. Шуберт создал транскрипцию на собственное сочинение. В IV части Квинтета ор. 114 (1819) он использовал ставшую популярной к тому времени мелодию песни «Форель» [2]. Интересно, что это было сделано по настоянию заказчика произведения – Сильвестра Паумгартнера (большого поклонника песен Шуберта), который пожелал, чтобы финал представлял собой вариации на известную мелодию. Он же предложил и необычный инструментальный состав: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и контрабас. Так благодаря Паумгартнеру свет увидел «Форельный квинтет» Шуберта.

По пути своих предшественников идут и композиторы XX века. Так в 1919 году И. Стравинский сделал упрощенную версию своего музыкально-сценического произведения «История солдата» в виде сюиты для фортепиано, кларнета и скрипки, изменив порядок и количество частей.

Среди отечественных композиторов особого внимания заслуживает С. Рахманинов, фортепианные транскрипции которого входят в золотой фонд пианистической литературы. Композитор не только сам переключивал свои мелодии, но и других вдохновлял на подобные творческие эксперименты. Наибольшее количество транскрипций имеет его Вокализ – произведение для

голоса без слов в сопровождении фортепиано, опубликованное в 1912 году и посвященное Антонине Неждановой.

Одна из таких – транскрипция итальянского композитора Серджио Феоринтино (1927-1998). В его обработке меняется темп с *Lentamente, molto cantabile* на *Moderato* и тональность с *cis-moll* на более лиричный *e-moll*. Есть и фактурные отличия: если в оригинале движение в сопровождении выписано восьмыми нотами, то в транскрипции четвертями. Из-за этого мелодия вокальной партии проходит в увеличении. Плотность фактуры транскриптор разряжает, убирая некоторые авторские подголоски и одновременно добавляя арпеджированные аккорды. Интересно, что он отказывается от повторений некоторых разделов, поэтому произведение по объему становится меньше.

Современный белорусский пианист и композитор Аркадий Чубрик (р. 1986) использовал идею транспонирования в *e-moll* и написал в 2005 году свою версию Вокализа. В целом транскрипция отличается от оригинала только тональностью, а остальное осталось неизменным.

К обработке Вокализа Рахманинова обращается американский композитор и пианист Эрл Уайлд (1915-2010). Его аранжировка отличается виртуозностью и в исполнении достаточно сложна, а транскрипция российского музыканта Антона Бородина (р. 1979), которая посвящена С. Нейгаузу, полна простоты и изящества. В своей обработке композитор использует оригинальную тональность *cis-moll* и фактуру, как это было у Рахманинова. Фортепианное изложение Бородина классический пример фортепианной транскрипции Вокализа Рахманинова.

Еще один музыкант, создающий транскрипции в наше время, – это Вячеслав Грязнов (р. 1982). Он является автором множества концертных обработок, которые становятся популярными не только в России, но и

за рубежом. С 2014 года ведущее немецкое издательство Schott Music публикует его произведения. Вячеславу Грязнову принадлежат транскрипции романсов Рахманинова «Ночь печальна», «Здесь хорошо» и «Вокализ». Свою работу он комментирует так: *«Романсы Рахманинова – благодатная почва для создания транскрипций, традиции которых заложил еще сам автор. Один из самых популярных романсов среди транскрипторов, безусловно, “Вокализ”. Однако, примечательно, что сам Сергей Васильевич не сделал фортепианной версии “Вокализа”, но оркестровал его. Именно симфоничности звучания и развития я добивался в своей обработке, стараясь при этом оставить романс “чистым”, без сугубо пианистических изысков»* [4].

К транскрипции романса «Здесь хорошо» у Грязнова особое отношение. В комментариях к своему сочинению он рассказывает: *«“Здесь хорошо” – один из моих любимых романсов Рахманинова. Желание обработать его для рояля зрело во мне еще со школьных лет, не хватало только финального импульса. И вот, в один прекрасный момент, что называется, “написалось”. Произошло это в самолете, летевшем из Хабаровска на Сахалин – в то место, где я родился, провел счастливое детство и где я не был долгих восемнадцать лет после отъезда в Москву. Я всегда представлял этот романс пронзительно тающим, растворяющимся в мечте на тихой кульминации и не собирался в этом смысле ничего менять. Но написалось по-другому, довольно неожиданно для меня самого. Позже, при проигрывании на рояле, я попытался понять, почему транскрипция получилась такой неприкрыто страстной, и мне пришло в голову, что она отнюдь не о растворении в природе или в мечте, но о жгучем чувстве человека, которому когда-то здесь было хорошо... И всеми силами души он стремится вернуть себе это чувство счастья, находясь, быть может, очень далеко от своего*

родного и любимого места. Возможно, что и вынужденный расстаться с родиной Рахманинов, если бы вдруг взялся обрабатывать этот романс, не оставил бы кульминацию тихой...» [4].

Современный пианист и транскриптор Андрей Дубов (р. 1987) из романсных переложений создал мини-цикл, в который входят романсы «Не пой, красавица», «В молчаньи ночи тайной» и «О, не грусти». Транскрипции каждого романса отличаются друг от друга и представляют разный вариант обработки. Так охарактеризовала транскрипции Дубова исследователь творчества Рахманинова и автор двухтомника о композиторе Л. Ковалёва-Огороднова: «В романсе “Не пой, красавица” виртуозность транскрипции гармонично приоткрывает тайную бурю пережитых “страстей роковых”. Романс “О, не грусти” преобразился у Андрея Дубова в яркую пьесу, полную драматизма. Переложение “В молчаньи ночи тайной” написано тонко и деликатно; думается, что так мог играть его в фортепианной версии сам Сергей Васильевич, когда показывал романс друзьям. Все три транскрипции Андрея Дубова способны обогатить репертуар современных пианистов» [5].

К транскрипциям обращались и обращаются многие музыканты. Это говорит о том, что жанр востребован и пользуется популярностью. Транскрипции входят в учебный репертуар, звучат на концертных подмостках и до сих пор привлекательны для современных композиторов и исполнителей.

Список использованной литературы:

1. Фортепианное творчество Ференца Листа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www: URL: – http://musike.ru/index.php?id=75](http://musike.ru/index.php?id=75). – [дата обращения: 23.01.2019].
2. Шуберт. Камерно-инструментальное творчество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www: URL: – https://www.belcanto.ru/schubert_camera.html](https://www.belcanto.ru/schubert_camera.html). – [дата обращения: 23.01.2019].

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

3. Аркадий Чубрик – пианист и композитор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www: URL: <http://chubrik.ru/music>. – [дата обращения: 23.01.2019].
4. Вячеслав Грязнов – пианист и транскриптор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www: URL: <http://gryaznoff.com/ru/transcriptions/t-piano-solo>. – [дата обращения: 24.01.2019].
5. Ковалева-Огороднова, Л. Андрей Дубов. Фортепианные транскрипции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www: URL: <https://andreydubov.musicaneo.com/ru/blog/articles/view/2568.html>. – [дата обращения: 24.01.2019].
6. Бородин, Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт комплексного исследования: автореф. дис... доктора искусствоведения: 17.00.02. – М., 2006. – 44 с.
7. Иванчей, Н. Фортепианная транскрипция в русской музыкальной культуре XIX века: дис... канд. искусствоведения: 17.00.02. – Ростов-на-Дону, 2009. – 212 с.

Опубликовано: 29.01.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация», 2019

© Царуш В.А., 2019