

RU

Фортепианные произведения для одной руки

Рокицкая П. В.

Аннотация. Цель исследования – обосновать, что произведения для одной руки могут больше раскрыть потенциал фортепиано, его жанровый и стилиевой диапазон, став самобытной сферой не только музыкального исполнительства, но и композиторского творчества в целом. В статье представлена сущность феномена одноручных сочинений в фортепианном искусстве; определены особенности воплощения и исполнения одноручных произведений и жанры одноручного фортепианного репертуара. В результате можно сделать вывод о том, что особенностью воплощения одноручных произведений нередко является акцентирование технической стороны. Данные сочинения уже по самой своей природе подразумевают виртуозность, и этот параметр выходит на первый план. Несмотря на жанрово-стилистическое разнообразие сочинений, написанных для одной руки, в целом у композиторов заметна общая тенденция – творческое стремление раскрыть возможности исполнителя – его виртуозность.

EN

Piano Works for One Hand

Rokitskaya P. V.

Abstract. The study aims to substantiate that works for one hand can reveal the potential of the piano to a greater extent, as well as its genre and style range, becoming an original sphere not only of musical performance, but also of composer creativity in general. The paper presents the essence of the phenomenon of compositions for one hand in piano art; identifies the features of the embodiment and performance of works for one hand and genres of piano repertoire for one hand. As a result, it can be concluded that the emphasis on the technical side is often the peculiarity of the embodiment of works for one hand. These compositions by their very nature imply virtuosity and this parameter comes to the fore. Despite the genre and stylistic diversity of compositions written for one hand, in general composers are characterised by a noticeable common tendency, a creative desire to reveal the capabilities of performers, i.e. their virtuosity.

Введение

Начиная с XVIII столетия, в музыкальном искусстве формируется совершенно необычный для музыкального искусства репертуар – сочинения, написанные только для одной руки. Данные сочинения в первую очередь были направлены на техническое развитие, а также в связи с личными трагическими событиями в жизни исполнителей и авторов.

Рассматривая жанровую и стилиевую картину произведений для одной руки, можно с уверенностью заявить, что разнообразие палитры музыкальных жанров позволяет еще больше показать образную и содержательную сферу фортепианного искусства, одноручная литература включает в себя транскрипции, переложения, миниатюры и камерные сочинения, различные виды концертных произведений.

Начиная с XIX столетия и до наших дней, композиторы и исполнители не теряют интереса к сочинениям для одной руки. За всю историю существования одноручные произведения показали большую жизнеспособность, проявляя себя разносторонне в различных жанровых и стилиевых направлениях. Исследуя историю создания фортепианных произведений для одной руки, можно увидеть насколько ярким и разнообразным было появление и дальнейший путь данных сочинений. Так, изначально основываясь исключительно на одноголосном изложении, одноручные произведения постепенно начинают ориентироваться на традиции двуручной игры.

Поражает огромное и неисчислимое количество разнообразных историй жизни, в которых люди с ограниченными возможностями удачно адаптировались в современном обществе. Несмотря на то, что эти люди имеют дефект в здоровье, они смогли выжить и добиться успеха в жизни. Слепые пишут картины, глухие танцуют и играют на различных музыкальных инструментах, занимаются спортом и вносят весомый вклад

в научно-исследовательскую сферу. Таким образом, очень сложно обозначить границы возможностей «особенных» людей, чем и обусловлена актуальность данного исследования.

В связи с вышесказанным в исследовании необходимо решить следующий ряд задач: во-первых, охарактеризовать сущность феномена одноручных сочинений в фортепианном искусстве; во-вторых, выявить особенности воплощения и исполнения одноручных произведений; в-третьих, определить жанры одноручного фортепианного репертуара.

Основная часть

Для пианистического репертуара одноручные сочинения являются феноменом в фортепианном искусстве. Данные произведения представляют собой своеобразную, уникальную область, с точки зрения музыкального исполнительства и композиторского творчества. У авторов, обращающихся к данной сфере, появляется возможность найти интересные и оригинальные варианты воплощения творческого замысла – в органичном взаимодействии техники и художественного образа, применяя нестандартные пианистические приемы. Для создания имитации и иллюзии двухручной игры, композиторы чаще всего прибегали к использованию всего диапазона инструмента, где задействованы все мелодические пласты, фактурная вертикаль становится более дифференцированной. Ограничение средств в одноручных произведениях потребовало активного использования демпферной педали (в особенности связующей), большего контраста в пластах фактуры, а также нагрузки на каждый палец. Происходит полифонизация в партии одной руки, что делает фактурную ткань более насыщенной.

Ограничение возможностей даёт простор и для оригинального содержания произведений, что композиторы порой и выделяют в своих одноручных сочинениях. Например, в опусе «Ohne...» X. Мирзазаде – автор использует многослойную фактуру, которая имеет широкий диапазон и достигается посредством поочередного сопоставления разных регистров. В пьесе представлены самые разные современные технические приемы фортепианной игры – от пуантилистической техники до кластерной; поставлены сложные пианистические задачи – самые разные градации нюансировки и штриховой работы, исполняя данное сочинение только одной правой рукой. Это произведение – своеобразный эксперимент, раскрывающий новые возможности пианизма сегодняшнего дня – как технически-виртуозные, так и художественно-образные. Ведь в настоящем произведении все средства направлены на раскрытие широты эмоционального диапазона чувств и возможностей человека, которые без границ – *Ohne Grenzen...*

Начиная с XX столетия одноручный репертуар еще больше обогащается полифоническими сочинениями. В данном виде изложения трудность заключается в плавности и текучести голосоведения, исполняя пьесы одной рукой. Например, в произведении современного композитора М. Г. Бурштина – «Дуэт для фортепиано (для одной правой руки)», главная выразительность в пьесе связана с полифонизацией фактуры, в которой взаимодействуют две мелодические линии – два голоса, создающие дуэтное «пение», что и отражено в названии фортепианной миниатюры. Полифоническое изложение позволяет раскрыть не только тембровые возможности фортепианного звучания, но и поведать интересную историю – посредством взаимодействия двух мелодических линий в одной руке. Казалось бы, два голоса живут в одной плоскости, единой тональности, оба принципиально диатоничны, родственны. Но, как порой происходит и в судьбах людей, между голосами бездна – контрапунктическое движение постепенно истончается и застывает на пустой и холодной тонической квинте через две октавы. Дуэт двух голосов, двух судеб, не пришёл к согласию...

В современном пианистическом искусстве требования к качеству исполнительского мастерства только возрастают. Основная цель фортепианной педагогики сегодня – воспитать и скомбинировать в учащемся «не только высокую интенсивность художественных потребностей, но и творчески продуктивную установку в деятельности, а также установку на непрерывное, в течение всей жизни, совершенствование профессионального мастерства» (Сраджев, 1985, с. 13).

Центральным жанром, направленным на развитие исполнительской техники, традиционно является этюд. Данная жанровая сфера представлена в одноручном фортепианном репертуаре весьма широко, что объясняется, в первую очередь, стремлением к техническому совершенствованию пианистического искусства. Среди произведений виртуозного жанра ярким примером можно привести фортепианные опусы Ш. Алькана «Trois grandes études», О. Раванелло «Вариации в форме упражнений на тему Доменико Скарлатти», Й. Фёрстера «Фантастическая пьеса», Л. Битенски «Вокализ».

Обращение к жанрам, в которых акцентируется виртуозное начало, в том числе посредством переложения или транскрипции популярного произведения, позволяет органично преодолеть сложности, связанные с ограниченностью возможностей исполнения произведения только одной рукой. С другой стороны, жанр транскрипции позволяет экспериментировать с фортепианной фактурой, перенося изложение сочинения в новые условия. В данном отношении ярким показательным образцом произведений инструктивного плана являются сочинения Л. Годовского, где демонстрируется высшее техническое мастерство пианиста (Годовский Леопольд (1. II 1870 - 21. XI 1938) // Все пианисты. URL: <http://allpianists.ru/godovsky.html>; Годовский Л. Фортепианная музыка для левой руки / пер. Дениса Козлова // Нотный архив Бориса Тараканов: общерос. медиатека. URL: <https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/fortepiannaya-muzika-dlya-levoi-ryki/>).

Большая часть одноручного фортепианного репертуара представлена как различными видами концертных жанров, что объясняется стремлением усилить впечатление от реализации уникального авторского замысла, так и и такими жанровыми разновидностями, как парафраз, симфонические этюды, дивертисмент, каприччио, в которых ярко проявляются признаки жанра концерта.

Создание концертного жанра для одной руки чаще основано на наличии исполнительского заказа и предопределено рядом корреспондирующих факторов – преимущественными запросами слушательской аудитории, анатомо-физиологическими параметрами пианистического аппарата заказчика, его индивидуальными особенностями артистического темперамента, общими исполнительскими принципами, ключевыми особенностями композиторского мышления. Исполнительский заказ на фортепианные произведения для одной руки в творческой деятельности величайших мастеров С. Борткевича, Б. Бриттена, Э. Корнгольда, Б. Мартину, С. Прокофьева, М. Равеля, П. Хиндемита, Р. Штрауса характеризуется многообразными связями с виртуозной традицией пианизма. Выбор пианистом этого жанра наиболее обоснован – именно концерт позволяет продемонстрировать мастерство и профессионализм исполнителя, а масштаб сочинения помогает усилить впечатление от реализации замысла.

При всем разнообразии, в рассмотренных концертных произведениях достаточно рельефно обозначились следующие пианистические тенденции:

- доминирование особой виртуозности солиста, направленной на достижение внешнего эффекта присутствия двуручной партии фортепиано;
- возрастающая роль диалога между фортепиано и оркестром, где оркестр «договаривает» тему и составляет основные смысловые акценты;
- преобладание изложения основного тематического материала в левой руке;
- полифонизация музыкальной ткани, превалирование использования скрытого многоголосия в партии левой руки.

Концертный жанр в произведениях для одной руки претерпевал различного рода изменения. Как показывает история создания таких сочинений, структура концертного жанра для левой руки может содержать в себе различные образцы формообразования: одночастные (М. Равель – Концерт для левой руки № 2, С. Борткевич – Концерт для фортепиано с оркестром № 2, Р. Штраус – «Послесловие Домашней симфонии», «Шествие Панафинеев»), классические трёхчастные формы (Б. Мартину – «Дивертисмент»), четырёхчастные, напоминающие модель симфонического цикла (С. Прокофьев – Концерт для фортепиано с оркестром № 4, П. Хиндемит – Концерт для фортепиано с оркестром) и вариационные формы (Б. Бриттен – «*Diversions*»).

Таким образом, можно сделать вывод, что в сочинениях концертного жанра для левой руки наблюдается тенденция, как к сокращённым видам циклических форм, так и к увеличению традиционных границ концертного жанра, композиторы используют различные композиционные модели. Несмотря на достаточно скромное положение произведений для левой руки в концертном жанре, в фортепианном искусстве они стали ценным вкладом, обозначив новую ступень развития виртуозности и технического мастерства пианиста.

За несколько столетий создано большое количество фортепианных произведений для одной руки, в разных жанрах и стилях, исполнительских и композиторских национальных школах. Одноручные сочинения стали важной частью произведений в области фортепианного искусства. Рассматривая фортепианные произведения для одной руки можно проследить закономерность в аспекте исторической и стилиевой эволюции – изменение отношения к одноручным фортепианным произведениям в композиторском творчестве. XVIII век открывает для исполнительства сферу произведений для одной руки. Ярчайший, но весьма редкий пример – Пьеса для одной правой или одной левой руки К. Ф. Баха.

Эпоха Романтизма, характеризующаяся стремительным расширением художественного и технического диапазона музыкального искусства в целом, а также непосредственно и фортепианного исполнительства, проявляет интерес к сфере одноручного репертуара как к возможности раздвинуть границы традиционного представления о пианизме своего времени. Среди образцов – Фантазия и этюд Ш. В. Алькана, Переложение Чаконы *d-moll* И. С. Баха И. Брамса, Ноктюрн Ф. Годдара, ранние опусы Л. Годовского и А. Н. Скрябина. Композиторы акцентируют техническую сторону произведений для одной руки, постепенно расширяя жанровые рамки данной творческой сферы.

XX век, несущий отблеск страшных трагических событий двух мировых войн, иначе обращается в музыкальном искусстве и к фортепианному репертуару для одной руки. Теперь это своеобразный вызов обществу, судьбе, искусству... Неслучайно многие опусы, созданные в XX веке, инициированы музыкантами-инвалидами. Специфика заказа способствовала и жанровым приоритетам – так появляются концертные произведения для одной руки Э. В. Корнгольда, П. Хиндемита, С. Э. Борткевича, Р. Штрауса, Б. Мартину, Л. Яначека, М. Равеля, С. С. Прокофьева, Б. Бриттена. Эти сочинения демонстрируют безграничность возможностей человека, отвечая духу своего времени.

Произведения, созданные в наше время, на рубеже XX–XXI веков приобретают новый оттенок. В них сочетаются открытия прошлых эпох и композиторских стилей – и красочная колористика Романтизма, его технически-виртуозный задор, возвышенная патетика и вера в Человека эпохи XX века. Таковы Вокализ Л. Битенски, Квintет «Сказки Венского леса (Воспоминание о вальсе)» Е. В. Гохман, «*Serenade*» Д. Ямамото. Но одновременно в произведениях появляется дух экспериментаторства, самоограничения, как, например, в «Дуэте для фортепиано (для одной правой руки)» М. Г. Бурштина, фортепианных циклах С. Бенекинга. Партия одной руки нередко скрывает тайные смыслы, а порой становится ареной для сотворчества композитора.

Заключение

В заключение хотелось бы также затронуть немаловажный вопрос: отношение общества к людям с ограниченными возможностями. На примере пианистов Пауля Витгенштейна, Геза Зичи и Отокара Гольманна, у которых

жизненный и творческий путь сложился нелегко, можно сделать вывод, что благодаря своей настойчивости они добились больших успехов в жизни. Пауля Витгенштейна после потери правой руки многие жалели, считая при этом, что его целеустремлённость ни к чему не приведёт. Но благодаря поддержке родителей, Пауль стал одним из выдающихся пианистов XX столетия. Как пишет журналист Юлия Захарова в своей статье о нём, «преграды – это всего лишь шанс для их преодоления, чтобы стали достижимы новые горизонты. Ничто не может быть преградой для тех, кто упорно движется к благородной цели. А когда ты осознаешь, что всё небо заинтересовано в твоём успехе и помогает тебе, то такая вера способна на многие чудеса. Те, кто борется до конца во имя доброго, испытывает большие трудности и преграды, но не останется без награды» (Захарова).

Источники | References

1. Бородин Б. Б. Феномен фортепианной транскрипции: опыт комплекс. исслед.: дисс. ... д. иск. М., 2006.
2. Гвинерия Т. А. Фортепианная музыка для левой руки. История. Теория. Исполнительство: учебное пособие. СПб.: Лань; Планета музыки, 2021.
3. Захарова Ю. Пауль Витгенштейн – однорукий пианист-виртуоз // Акцент: духовно просветительское издание. URL: <http://www.aktsent.info/publ/139/>
4. Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. М.: Владос, 2003.
5. Сраджев В. П. Взаимодействие слуховой и двигательной сфер в процессе формирования исполнительской техники пианиста: дисс. ... к. иск. Л., 1985.

Информация об авторах | Author information

RU**Рокицкая Полина Викторовна¹**, к. иск.¹ Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С. В. Рахманинова**EN****Rokitskaya Polina Viktorovna¹**, PhD¹ Tambov State Musical-Pedagogical Institute named after S. V. Rachmaninoff¹ polyagordienko@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 08.01.2023; опубликовано (published): 30.03.2023.

Ключевые слова (keywords): фортепианные произведения для одной руки; виртуозность; музыкальное исполнительство; одноручный фортепианный репертуар; композиторское творчество; piano works for one hand; virtuosity; musical performance; piano repertoire for one hand; composer creativity.