

УДК 787.61

Финкельштейн Ю.А., кандидат искусствоведения, доцент

Доцент

*РГУ имени А.Н. Косыгина, Институт «Академия имени Маймонида»,
кафедра музыковедения, дирижирования и аналитической методологии*

Россия

Приклонский М. Е., студент магистратуры 2 курса РГУ имени А.Н.

*Косыгина, Институт «Академия имени Маймонида», кафедра
концертного исполнительства на оркестровых струнных инструментах*

в классике и джазе

Россия

ГИТАРА В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСАНДРА ТАНСМАНА

Аннотация: Данная статья посвящена музыке для гитары соло композитора Александра Тансмана. Дан обзор гитарных произведений композитора. Обозначены особенности концепции произведений, выразительные средства, музыкальный язык, черты стиля. Определено, что композитор Александр Тансман создал произведения для гитары во всех жанрах. Он оказался очень отзывчивым на каждую идею Андреса Сеговии, в результате чего было создано большое количество произведений для гитары, вошедших в золотой репертуар гитаристов мира. Выявлено, что в силу того, что композитор не был гитаристом, не все его произведения оказались удобными для исполнения на классической гитаре.

Ключевые слова: гитарная музыка XX века, классическая гитара, шестиструнная гитара, Александр Тансман, репертуар для классической гитары

CLASSICAL GUITAR IN MUSIC BY ALEXANDER TANSMAN

Abstract: *This article is devoted to the music by composer Alexander Tansman for the guitar solo. The review of guitar works of the composer is given. The features of the concept of works, expressive means, musical language, style features are designated. It is determined that the composer Alexander Tansman created works for guitar in all genres. He was very responsive to every Segovia's idea, the result was created a large number of works for guitar included in the Golden repertoire of guitarists in the world. It is revealed that due to the fact that the composer was not a guitarist, not all of his works are possible to perform.*

Keywords: *guitar music of the twentieth century, classical guitar, six-string guitar, Alexander Tansman, repertoire for classical guitar*

Александр Тансман (1897–1986) — польский композитор, пианист и дирижер, один из ярких представителей мировой музыкальной культуры XX века. Его произведения для гитары соло составляют репертуар практически всех гитаристов мира. Произведения А. Тансмана для гитары по праву вошли в «золотой фонд» гитарного репертуара. Практически все они являются шедеврами гитарной музыки.

Можно утверждать, что вклад Александра Тансмана в гитарную музыку XX века — один из наиболее ценных. Показательно то, что сам композитор не являлся гитаристом и большим любителем гитарной музыки. Такой интерес к музыке для гитары был спровоцирован в большой степени знакомством Тансмана с величайшим гитаристом начала XX века Андресом Сеговией. Для этого исполнителя и по его просьбе композитором было написано большое количество произведений для гитары.

Исполнительская деятельность Андреса Сеговии стала мощным стимулом к возрождению гитарного искусства. В двадцатые годы XX века этот

исполнитель покорил весь мир своим мастерством и трактовкой инструмента, который в тот момент переживал забвение. Художественная глубина интерпретации Сеговии, его поразительное проникновение в авторский замысел позволяли критикам разных стран ставить имя испанского гитариста в одном ряду с именами всемирно прославленных музыкантов. Одной из главных его заслуг стало обогащение репертуара классической гитары огромным количеством музыки, созданной по его инициативе, композиторами, не являвшимися исполнителями-гитаристами. Большое количество произведений для гитары было написано для Сеговии и существует сегодня в

г Помимо того, что А. Сеговия успешно концертировал по всему миру, пропагандируя искусство исполнения на шестиструнной гитаре, сам писал музыку для этого инструмента, делал переложения, он так же вдохновлял профессиональных композиторов на создание произведений для гитары. Для Сеговии писали в начале XX века такие композиторы, как Фредерико Морено Торроба, Хоакин Родриго, Марио Кастельнуово-Тедеско, Пабло Казальс, Мануэль Понсе, Эйтор Вилла-Лобос, Гаспар Кассадо, Альфредо Казелла, Жак Ибер, Густав Самазей, Дариус Мийо, Альбер Руссель, Фелипе Педрель, Хоакин Турина, Александр Тансман, Сирил Скотт, Висенте Асенсио, Джон Дюарт и другие композиторы. Именно по его заказу были созданы концерты для гитары с оркестром М. Кастельнуово-Тедеско, М. Понсе, А. Тансмана, Э. Вилла-Лобоса, Х. Родриго. Таким образом, был возрожден жанр гитарного концерта в XX веке. По справедливому утверждению Б. Вольмана, «Сеговия... широко раскрыл окно в музыку, заинтересовал гитарой настоящих музыкантов и сделал многих гитаристов музыкантами. С его помощью возродилась старая

р

бСм. об этом: Финкельштейн Ю. А. Этюды по истории гитарного искусства XX века. Конспект лекций: Учебное пособие – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. С. 14.

дВольман Б. Гитара и гитаристы. Очерк истории шестиструнной гитары. — Л.: Музыка, 1968. С. 93.

л

а

Создавая новый репертуар для гитары в двадцатые годы XX века, Андрес Сеговия приглашал многих профессиональных композиторов писать для гитары; эта работа становилась совместным творчеством композитора и гитариста, потому что пьесы для гитары, созданные композиторами-пианистами, требовали огромной редакторской работы исполнителя. Сеговия пишет: «Многие композиторы, создававшие для меня прекрасные сочинения, не обладали достаточными знаниями возможностей инструмента. И когда я делал “переводы” этой музыки на язык гитары, результат превосходил их ожидания»³. Таким образом, Сеговия осознавал необходимость сотрудничества композитора и исполнителя и считал важным этапом посткомпозиторскую работу исполнителя-гитариста над произведением.

Возникновение сочинений Александра Тансмана является ярким примером того, какое сильное влияние испанский гитарист имел на знаменитого композитора. Тансмана создавал гитарные сочинения на протяжении пятидесяти семи лет. «В течение всего этого времени Тансман постоянно и неизменно возвращался к сочинению для гитары. Такая закономерность основывалась практически исключительно на дружбе композитора с Андресом Сеговией. Ни один другой исполнитель музыки Тансмана, даже среди самых известных музыкантов, не вдохновил его на

В гитарной музыке Тансмана присутствуют и все основные музыкальные характеристики его творчества: спонтанная мелодическая линия, иллюзия на польские народные темы без открытого цитирования, необычные гармонии. Стоит отметить полное отсутствие у Тансмана идиоматических гитарных эффектов, экспериментов с тембром и выразительными возможностями гитары. В разговоре о фортепианном творчестве Тансмана Ю.В. Собакина утверждает, что Тансман остается «в русле стилистики

е

³ Вайсборд М. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века. Очерк жизни и творчества. — М.: Сов. композитор, 1989. С. 57.

⁴ Лонская Ю. Гитара в творчестве значительных композиторов XX века // Магистерская диссертация, Минск, 2005 г. URL: <http://queenguitar.by/content/aleksandr-tansman>

романтизированного «польского» неоклассицизма, находя свои пути развития шопеновских образцов этого жанра»⁵. Исследователи отмечают в фортепианном стиле Тасмана черты влияния стилей М. Равеля, композиторов «Шестерки», Игоря Стравинского, а также «бодрый колорит, характерный для ф р Андрес Сеговия, целью которого было обогащение гитарного репертуара, обратился к композитору с просьбой создать музыку для гитары с оркестром, музыку в разных жанрах для гитары. Одним из сочинений для гитары Александра Тансмана стало Концертино для гитары с оркестром, написанное в 1945 году по просьбе Андреса Сеговии. Появление нового концертного репертуара для гитары было очень важно для выдвижения инструмента на более высокий академический уровень. Для композитора создание партитуры для гитары с оркестром было сложной новой задачей в его творческой практике. Тансман создает плотный диалог между солистом и оркестром. Из переписки между Тансманом и Сеговией ясно, что Сеговия полюбил Концертино и следил с огромным вниманием за его созданием. Однако гитарист так и не исполнил это сочинение из-за чрезвычайно богатой и сложной оркестровки (все духовые продублированы).

Еще одним значительным произведением для классической гитары стала Сюита «Каватина» (1951). Это сочинение вошло в репертуар многих китаристов и пользуется большой популярностью у публики.

«Пассакалия» Александра Тансмана является одним из образцов стилизации гитарной полифонической музыки. Пьеса была написана Тансманом в 1953 году. Интересно обращение композитора к этому старинному жанру и его интерпретация. Жанр Пассакалии возник в Испании в начале XVII века и был связан с гитарной музыкой, так как обозначал гитарные интермедии, звучавшие между куплетами песен. К концу века значение жанра изменилось.

и

---

⁵ Собакина О.В. Стилистические и композиционно-технологические процессы в польской фортепианной музыке XX века. Дис. ... д-ра искусствоведения / О. В. Собакина ; М., 2013. — 456 с.

⁶ Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ. — М., Практика, 2001. С. 845.

Пассакалией стали называть сдержанный торжественный танец трехдольного размера с одинаковой повторяющейся фигурой в басу. В XX веке интерес к жанру возрождается, но он используется в ином значении, зачастую переосмысливаясь композиторами. Чаще всего Пассакалия становится частью других сочинений или циклов, реже встречаясь в качестве самостоятельной пьесы.

В данном случае Пассакалия представляет собой самостоятельное крупное сочинение. Можно отметить, что Пассакалия Тансмана сочетает в себе черты обеих трактовок жанра Пассакалии. Во-первых, в нем прослеживается историческая связь с гитарной музыкой; во-вторых, пьеса Тансмана воссоздает форму старинной Пассакалии — вариации на написанное по всем правилам имитационной полифонии. Использование старинного жанра является чертой стиля неоклассицизма в творчестве композитора.

Данная Пассакалия представляет собой особую ценность для гитарной музыки XX века. Отметим, что образцов полифонической музыки, написанной для классической гитары в более раннее время, очень мало. Таким образом, оригинальная полифоническая музыка для классической гитары появляется только в начале XX века в творчестве Тансмана, Кастельнуово-Тедеско, Родриго, Понсе и других. Композитор стилизует основной тематизм Пассакалии в духе эпохи барокко.

В 1954 году длительный период времени Тансман работал над сочинением произведения для гитары с камерным оркестром под названием партией этого сочинения — она довольно проста и в ней недостаточно разнообразно использованы регистры: по этой причине Тансман так никогда и не оркестровал это произведение, а лишь оставил указания в партии фортепиано.

В 1955 году Сеговия попросил Тансмана написать несколько прелюдий. В результате возникли *Prelude et Interlude* (Прелюдия и интерлюдия), которые гитарист посчитал неисполнимыми на гитаре, хотя и делал попытки сделать это сочинение возможным для исполнения, транспонируя в другие тональности. Прелюдия и интерлюдия также были найдены не так давно среди д

о В течение следующего года (1956) Тансман написал новую Сюиту для гитары в шести частях. Сеговия объединил три части из этой сюиты, которые были опубликованы под названием *Trois pieces*, а затем — в 1962 году стали частью сюиты *In modo polonico*. Полная версия сюиты 1956 года была найдена в двух различных автографах Тансмана: один — в архивах фонда Сеговии, другой — в архивах семьи Тансмана. Сюита была задумана, как музыкальный портрет Сеговии. Музыка сюиты полна выразительности и романтизма. Сюита также включала две более блестящие пьесы: одну, вдохновленную Польшей, другую — Испанией.

В 1960 году композитор снова возвращается к идее написания музыки для гитары с оркестром. Это — *Musique de cour* (Придворная музыка) для гитары с камерным оркестром, сочинение, основанное на темах Робера де Визе. Создавая эту музыку, Тансман следует тенденциям своего времени — исследователи этого произведения утверждают, что на его музыкальный язык повлияли современные композитору «Пульчинелла» И. Стравинского и «Фантазия для джентльмена» Х. Родриго.

и В 1962 году Тансман к первоначальной основе сюиты *In modo polonico* добавил несколько танцев и песен, вдохновленных польским фольклором: и *Kolysanka* (Колыбельная).

Еще одним удачным произведением Тансмана для гитары оказались Сама тема Прелюдии Александра Скрябина, ее мелодические и ритмические

---

⁷ См. об этом Вайсборд М. А. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века. — М., 1989. — 106 с.

особенности, гармонический строй оказались близки композитору, который увидел в ней близкий ему стиль. В связи с тем, что Тансман не был знаком с техническими особенностями классической гитары, произведение получилось очень сложным в голосоведении из-за насыщенной фактуры. Поэтому Сеговия не исполнял его. Вариации существуют в оригинальном виде; также существует редакция, опубликованная издательством Max Eschig в 1972 году. Пьеса не исполнялась на протяжении долгого времени гитаристами, но уже в начале двухтысячных годов, когда исполнительский уровень музыкантов значительно вырос, оно стало востребованным.

Вариации на тему Скрябина являются наиболее популярным произведением композитора для гитары. Это сочинение было написано ближе к концу творческого пути композитора, то есть, когда полностью сформировался композиторский стиль. Оно демонстрирует черты стиля неоклассицизма и национальные черты, типичные для музыки композитора. Так, одной из вариаций в этом произведении становится мазурка — жанр, типичный для польской народной музыки, а также для творчества Ф. Шопена, творчеством которого восхищался Тансман. Обращение к музыке Александра Скрябина становится данью почтения русскому композитору. В качестве темы для своих вариаций композитор взял практически всю Прелюдию Скрябина op. 16 № 4. Композитор несколько переосмыслил тему, приспособив ее для гитары. Изменения в музыке Скрябина коснулись некоторых аккордов — композитор усилил драматическое начало в теме. Тема Скрябина, звучащая обреченно и трагично, в пьесе Тансмана приобретает романтическую окраску.

Исследователи творчества композитора отмечают в его стиле наличие черт неоклассицизма, неофольклоризма. Так, Е.С. Номеровский констатирует: «Для зрелого периода творчества А. Тансмана характерны синтез особенностей музыки различных французских композиторов, яркая инструментовка, красочная гармония (часто применял политональность), а также использование элементов джаза. В некоторых произведениях Тансман

сочетает приемы политональной музыки и атональной музыки с мелодикой польского фольклора, использует традиционные польские танцевальные ф

о Творчество композитора Александра Тансмана стало неиссякаемым источником композиций для гитары в начале XX века во всех основных жанрах. Стиль гитарных сочинений Тансмана транслирует основные черты музыкального стиля композитора. Как мы видим, не все гитарные сочинения композитора были исполнены, многие и сегодня существуют лишь в рукописи. Гитарные сочинения Тансмана претерпевают эволюцию. Например, трактовка молифонических форм в гитарных произведениях композитора отличается в начале и конце его творчества. Так, fuga в Пассакалии (1953 год) написана в соответствии с барочной полифонией, в то время как fuga в Вариациях на тему Скрябина имеет более свободную, романтическую трактовку в плане формы, тематизма и содержания.

к

Список литературы

1. Вайсборд М. А. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века. — М., 1989. — 208 с.
2. Вольман Б. Л. Гитара и гитаристы. Очерк истории шестиструнной гитары. Л.: Музыка, 1968. — 188 с.
3. Лонская Ю. Гитара в творчестве значительных композиторов XX века / магистерская диссертация. Минск, 2005. — 67 с.
4. Музыкальный словарь Гроува. Пер. с англ. – М., Практика, 2001.
5. Номеровский Е.С. Формирование репертуара для классической гитары в XX веке. Методическая работа преподавателя по классу гитары. М., 2015. — 36 с.

---

⁸ Номеровский, Е.С. Формирование репертуара для классической гитары в XX веке. Методическая работа преподавателя по классу гитары. М., 2015. — С. 22.

6. Собакина О. В. Стилистические и композиционно-технологические процессы в польской фортепианной музыке XX века. Дис. ... д-ра искусствоведения / О. В. Собакина ; — М., 2013. — 456 с.
7. Финкельштейн Ю. А. Этюды по истории гитарного искусства XX века. Конспект лекций: Учебное пособие – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2019. – 153 с.