Петрова Елена Сергеевна,

филиал ГПОУ «Саратовский областной

колледж искусств» в г. Вольске

Стилистические особенности пьес-фантазий С. Э. Борткевича

Моя статья посвящена изучению фортепианного цикла «Пьесы-фантазии» Сергея Борткевича. Сергей Эдуардович Борткевич (1877–1952) – российский композитор и исполнитель конца XIX – первой половины ХХ столетия. Современники высоко оценивали его как композитора и исполнителя. Имя Борткевича было забыто в советское время, так как он в 1920 году покинул Россию и до последних дней жил и работал в Вене. Сейчас произведения нашего соотечественника возвращаются на концертную эстраду, и становится настоящим открытием для педагогов и юных пианистов.

Творческое наследие композитора весьма обширно. Его принадлежат две симфонии, четыре симфонические сюиты, одночастные симфонические произведения, опера «Акробаты», пять концертов для различных инструментов с оркестром (для скрипки, для виолончели, три концерта для фортепиано), а также «Русская рапсодия» для фортепиано с оркестром, около сорока опусов для фортепиано, камерно-инструментальные сочинения (Соната для скрипки и фортепиано, Соната для виолончели и фортепиано, Фортепианное трио и несколько пьес), двенадцать вокальных циклов.

Поскольку музыка Борткевича мало известна, то изучение его произведений представляет большой интерес для современного музыканта, что и определяет актуальность выбора темы.

Сергей Эдуардович Борткевич родился 28 февраля 1877 года в Харькове в музыкальной семье. Его бабушка и мама хорошо играли на фортепиано и сочиняли небольшие фортепианные пьесы. Сергей, четвертый ребенок в семье, с самого детства рос в мире музыки, и его первым учителем была мама. Неизгладимое впечатление на ребенка произвели концерты двух великих музыкантов, которые выступали в Харькове. Это были Антон Рубинштейн, в течение двух часов исполнявший собственные произведения для фортепиано, и Петр Чайковский, за год до смерти дирижировавший в Харькове симфоническим оркестром.

Восемнадцатилетний Борткевич хотел посвятить свою жизнь музыке, но отец не разделял музыкальных увлечений юноши. Поэтому Борткевич поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и одновременно в Петербургскую Консерваторию. По фортепиано он учился в классе Карла Карловича Фан-Арка, по теории музыки у Анатолия Константиновича Лядова.

Осенью 1900 года он поступил в Лейпцигскую консерваторию в класс фортепиано к Альфреду Рейзенауэру, ученику Ференца Листа. Композицию Борткевич изучал у Соломона Ядассона. Борткевич был одним из первых студентов Рейзенауэра в Лейпцигской консерватории. О своих теплых отношениях с учителем он писал: «От своего имени я могу и смею полагать, что Рейзенауэр выделял меня и возлагал на меня большие надежды». Сергей Эдуардович вспоминает концерты своего учителя в Харькове называя его «известным виртуозом». Имя пианиста Альфреда Рейзенауэра (1863–1907) неразрывно связано с Россией. В Российской Империи музыкант начал концертировать с 1884 года и дал более 500 концертов. Его искусством восхищались такие выдающиеся отечественные пианисты-педагоги, как Константин Николаевич Игумнов и Александр Борисович Гольденвейзер.

В1914году, когда началась Первая мировая война, Борткевич вместе со многими соотечественниками вынужден был покинуть Берлин, который, как он надеялся, должен был стать его домом на долгие годы и возвратился на родину в Харьков. Здесь он не только выступает с концертами, но и создает новые произведения.

Во время одного из концертных туров он посетил Москву. Там музыкант встретился со Скрябиным. Борткевич вспоминал: «Скрябин играл замечательно, очень музыкально, его прикосновение было волшебным, но ему не хватало мощи».

Осенью 1945 года Борткевич получил должность преподавателя фортепиано в Венской консерватории. В 1946 году было учреждено «Общество Борткевича», целью которого являлось сохранение и пропаганда творческого наследия композитора. 25 октября 1952 года композитор скончался в Вене.

Стилевые и исполнительские задачи в пьесах-фантазиях Стиль Борткевича - пианиста типичен для романтической традиции русской фортепианной школы: он основывается на искусстве Листа и Шопена, находится под влиянием Чайковского и русского фольклора и практически не затронут музыкальными течениями XX века. Сочинения Борткевича отмечены яркостью и выразительностью мышления, оригинальной мелодией, хорошей оркестровкой.

Содержательная сторона в музыке Борткевича может быть понята на основании словесных пояснений к пьесам. Это было связано с повышенным интересом в начале XX века к взаимодействию смежных искусств. Поэзия тяготела к музыке, как поэзии, к изобразительным искусствам, а искусство — к философии и религии.

Художественную цельность циклу «Пьес-фантазий» придает принцип программности. Каждая пьеса открывается заголовком, определяющим ее поэтический образ. «Пьесы-фантазии» отличаются большой жанровой разнохарактерностью. Мы встречаем здесь серенаду, вальс, юмореску.

Фортепианный цикл открывает пьеса «Почему?» (amoll). Здесь есть определённая программность, как ключ к образу, замыслу, характеру. Вопрос «Почему?» передаётся всеми средствами музыкальной выразительности, например, стремление ввысь, воздушность интонаций, гармоническая неустойчивость. Тонкая интонационная выразительность, тональность и новизна музыкального языка становятся средством воплощения эмоционального состояния.

Во втором разделе певучая тема, передает смятение, душевное беспокойство. В последних четырех тактах вопрос так и не разрешается, но всё же напряжение сглаживается и динамика спадает.

Пьеса «Грёзы» (Ddur) представляет собой типичную жанрово-стилистическую модель романтической кантиленой пьесы. Это выражается в целом комплексе особенностей: в тематизме и в его развитии, в фактуре. Поэтически-мечтательная атмосфера ночного пейзажа выразительно передана в медленном вступительном построении.

Второй раздел напоминает интонацию человеческого голоса. Это как бы коротенькие фразы, произносимые медленно, с расстановкой, в состоянии глубокой задумчивости.

После него следует третий раздел, повторяющий первый с дополнением, заключающим всю пьесу. Музыка как бы истаивает, и картинка исчезает. Вся пьеса – это лирико-психологическая зарисовка. В ней пейзаж и настроение человека слиты воедино.

Третья пьеса«…и пробуждение» (dmoll) может быть понята как возвращение к реальности после мечтательного пребывания на лоне природы. Характер музыки становится более взволнованным, стремительное нарастание приводит к напряженной кульминации. В процессе развития музыка преображается, приобретая драматический и даже трагедийный характер.

Второй раздел построен на выразительной теме полной неукротимой энергии. Третий раздел полностью повторяет первый (реприза).

Пьеса «Юмореска» (fismoll), несмотря на небольшой объем, имеет безупречную форму и законченность. Юмор не так уж добродушен, как может первоначально послышаться. В музыке можно услышать и усмешку, иронию, и порою какую-то меланхоличность. Весь музыкальный материал однороден, возвращаются одни и те же попеки и гармонические обороты. Но эта видимая статичность заключает в себе разнообразие тонких вариантов и оттенков. В мелодии преобладают грустные интонации. В средней части возникает некоторый подъем, трепетное воодушевление, словно проблеснула надежда на жизнь.

«Она танцевала». (Fisdur)

Пьеса написана в гибком и свободном вальсовом ритме без акцентирования первой доли такта, что придает музыке особую легкость и изящество. Можно сказать, что это нежная и грациозная музыка. Тема играется легким staccato, затем эта же тема звучит еще раз, но уже в октавном удвоении.

В завершающем разделе пьесы повторяется основная тема, однако в характере музыки ощущается одновременно и чувство страстного восторженного любования девушкой, и возможно какая-то скрытая затаенная грусть.

«Серенада» (Gdur) Борткевича вошла в этот цикл под номером шесть. Эта песня, исполняющаяся вечером, начинается плавно льющейся, лёгкой и изящной мелодической линией. Можно представить романтический пейзаж, гармонирующий с настроением человека. Характер в этой музыки настолько спокойный, что вносит в типичный образ серенады черты глубокой умиротворенности. Исполнитель должен это почувствовать. Вся пьеса рисует картинку с элегически — мечтательным настроением.

Как уже было отмечено ранее, в настоящее время имя и творчество Сергея Борткевича недостаточно популярно. Однако, как было показано при анализе пьес цикла «Пьеса фантазии», музыка этого композитора обладает высокими художественными качествами и представляет большой интерес для исполнителей. Сейчас начинает возрождаться интерес к этой музыке.