Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №8 имени В.Ю. Виллуана»

Методический доклад

Сказки Г.Х. Андерсена в фортепианных миниатюрах

Сергея Борткевича.

Авторы:

Преподаватель МБУДО «ДШИ им. Г. Кукуевицкого»

Волкова Александра Александровна

Преподаватель МБУДО «ДШИ №8 имени В.Ю. Виллуана»

Кононец Елена Сергеевна

Нижний Новгород, Сургут

2023

Обращение к сказочным образам лежит в основе традиции русской музыки. Родоначальником этой традиции принято считать М.И. Глинку, заложившего две ветви оперного творчества: историческую («Иван Сусанин») и сказочную («Руслан и Людмила»). Оперное, а далее симфоническое, вокальное и инструментальное творчество романтиков русской школы второй половины XIX- начала XX века – М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского и других композиторов –вдохновлено фольклорными и литературными сюжетами. Сказочные образы лежат в основе практически всех сочинений Римского-Корсакова, а также опер и балетов Чайковского; они в «Картинках с выставки» Мусоргского, в романсах Бородина, сочинениях русского периода Стравинского, фортепианных, вокальных и симфонических сочинениях Прокофьева, фортепианных опусах Метнера, оркестровых фантазиях Черепнина, фортепианных миниатюрах Терханова. Сказка для русских романтиков – это не просто источник вдохновения или завораживающего сюжета. Сказка – пространство для творческого поиска и эксперимента, уход в мир нереального, фантасмагорического, инфернального, столь свойственный романтизму в целом, но ещё более, русскому романтизму.

Ещё одна черта русской музыки, зародившаяся в русле русского романтизма – интерес к миру детства и образу ребенка, как к идеалу чистоты и человечности. Эта идея ярко выражена в «Детском альбоме» Чайковского, а позднее в «Детской музыке» Прокофьева, «Бирюльках» С. Майкапара, детских альбомах Г. Свиридова, А. Хачатуряна, С. Губайдуллиной и пьесах для детей многих советских композиторов. В этих сборниках сказочные зарисовки соседствуют с маршами, вальсами, тарантеллами, характерными пьесами-настроениями и другими самыми разнообразными фантазиями.

Музыкальные картинки по сказкам Г.Х. Андерсена ор.30 композитора Сергея Борткевича являются достойным внимания продолжением традиций русских классиков.

Сергей Эдуардович Борткевич (1877-1952) – пианист, композитор, профессор Венской и Берлинской консерваторий. Начальное музыкальное образование получил в родном городе Харькове, где действовало отделение Русского музыкального общества. Окончил Петербургскую консерваторию (класс А.К. Лядова). С 1925г. принял Австрийское подданство. Большая часть сочинений создана Борткевичем в эмиграции, однако стиль сочинений и музыкальный язык, тематика, круг образов, тип изложения явно заимствован у русских композиторов-романтиков, во многом напоминает П.И. Чайковского, отдаленно и опосредовано Р. Шумана и Ф. Шопена, Ф. Листа.

Среди сочинений Борткевича симфоническая музыка, опера «Акробаты», инструментальные концерты, камерно-инструментальные и вокальные циклы, ок.40 опусов для фортепиано. Детская тематика отражена в нескольких циклах – «Из моего детства» ор.14, «Маленький путешественник» ор.21, «Музыкальные картинки по сказкам Г.Х. Андерсена» ор.30, «Детство» ор.39 и «Марионетки» ор. 54. В целом можно отметить, что многие фортепианные миниатюры Борткевича автобиографичны, наполнены глубокими переживаниями («Первая печаль», «Первая любовь») и личными детскими воспоминаниями («Мама умерла», «То, что пела няня»), практически все имеют программное название или скрытую программу, многие из них предполагают явно театральное исполнение, близкое к актерской игре, следование сюжетной линии. Каждая пьеса богата средствами выразительности, которые Борткевич тщательно выписал для исполнителя и, даже добавил авторские ремарки, например, *«она будет моей женой»* в лирическом отступлении пьесы «Если стану большим»[[1]](#footnote-1) или *«убивает муху»* в пьесе «Карл Иванович, учитель»[[2]](#footnote-2) . Детская музыка Борткевича – это наивность и непосредственность, чистота и искренность первых переживаний, игривый задор ребячьих шалостей, живые авторские воспоминания в лицах («Карл Иванович, учитель», «Катенька и Любочка», «Маман», «Наталья Саввишна, нянечка») и картинках («Тёмная комната», «Охота», «Играем в Робинзона Крузо»).

Музыкальные картинки по сказкам Г.Х. Андерсена ор.30 созданы в Австрии в год получения австрийского подданства (1925). Сказки Андерсена становятся программной основой для создания 12 пьес, соответствующих 12 сказкам:

1. Принцесса на горошине
2. Колокол
3. Стойкий оловянный солдатик
4. Ангел
5. Цветы маленькой Иды
6. Соловей
7. Истинная правда
8. На могиле ребенка
9. Мотылёк
10. Гадкий утенок
11. Золотой мальчик
12. Бронзовый кабан

Сюжеты Андерсена в музыке Борткевича обретают то же сияние, что «Щелкунчик» Т.А. Гофмана в балете П.И. Чайковского. Композитор намеренно акцентирует внимание на волшебных образах, а не драматических переживаниях и психологических характеристиках. Очевидно, музыка была адресована маленьким слушателям и исполнителям. У опуса есть посвящение Mr. Abby de Averitte, но в связи с недостаточностью биографических сведений трудно установить, каким образом данная персона оказала влияние на создание картинок. Возможно, Борткевич посвятил альбом ребенку, как и его предшественник Чайковский посвятил детский альбом племяннику Володе Давыдову, а возможно опус стал философским посланием другу или музыканту.

Первая музыкальная картинка написана ко всем известной сказке **«Принцесса на горошине»** (№1), в которой главным персонажем является сама принцесса – легкая, изящная, немного капризная, хрупкая и ранимая:

 «Принцесса не может спать» – говорит нам авторская ремарка – среди ночной тиши дворцовых комнат на 12 тюфяках и 12 пуховых перинах вертится и стонет от боли принцесса:

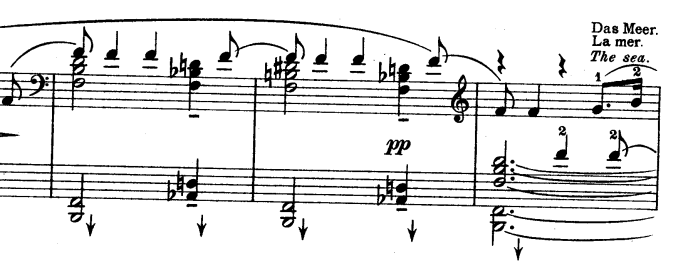
Борткевич очень тщательно выписывает каждый штрих, каждую лигу, каждый нюанс, благодаря чему воображение тут же рисует сказочную картинку, подобную знаменитым иллюстрациям к сказкам Андерсена, принадлежащим художнику-иллюстратору А.В. Кокорину[[3]](#footnote-3).

Прелюдийная пейзажная картинка в духе К. Дебюсси[[4]](#footnote-4) («Шаги на снегу», «Туманы») – **«Колокол»** (№2) продолжает сказочную прогулку. Мистический, таинственный звон и мерная поступь шагов пронизывает всю пьесу:

Эпиграфом к музыке могли бы быть первые строки сказки Андерсена: *«По вечерам, когда заходило солнце и прощальными лучами золотило верхушки труб, на узких улицах большого города часто кто-нибудь непременно слышал своеобразный звон церковного колокола...»[[5]](#footnote-5).*

По сюжету сказки жители городка, плененные чарующими звуками, ищут неведомый колокол в чаще леса, и находят у берега моря:

Пьеса «Колокол» – краткое философское высказывание, предполагающее определенный уровень исполнительского мастерства: умение гибко педализировать, разделять фактуру и ясно звучать в пианиссимо, всё время пребывая в состоянии статики.

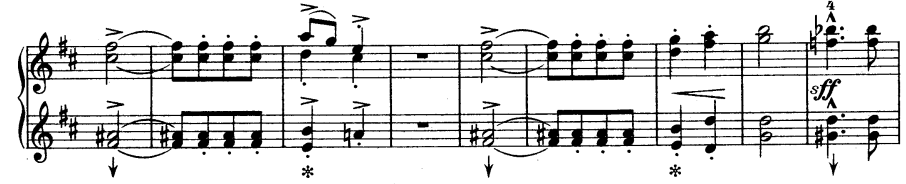
Трогательная история о **«Cтойком оловянном солдатике»** (№3) не оставит равнодушным ни одного читателя. Музыка Борткевича следует за сюжетом – вот смелый солдатик бодро марширует вместе со всем оловянным потешным войском:

Вот он знакомится с изящной одноногой танцовщицей:

А здесь сталкивается со зловредным троллем, козни которого погубят славного солдатика:

Пускай гибель неизбежна, теплое деревянное сердце стойкого оловянного солдатика продолжает биться, ведь любовь и добро в сказках Андерсена побеждают смерть.

Борьба жизни и смерти является одной из ведущих тем в творчестве писателя. **«Ангел»** (№4) – ещё одна печальная история о том, что смерть не щадит никого, но даже она не всевластна. Ангел возносит на небеса невинную детскую душу, где она воссоединяется с хором ангелов. Христианские библейские сюжеты и религиозная символика лежат в основе всего литературного творчества Андерсена, как человека глубоко верующего в Бога, Страшный суд и спасение души. Характер музыкального изложения близок канонам И. Пахельбеля, часто исполняемым в католической церкви:

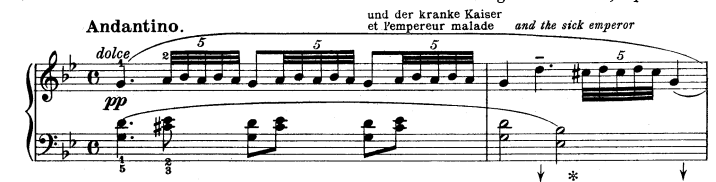
Вечный покой и отрешение от земных страстей, светлая печаль и благодать – непростое состояние для юного исполнителя. При кажущейся простоте изложения, пьеса требует особой чуткости, обострённого слухового внимания к деталям, владения инструментом.

«Цветы маленькой Иды» (№5) – символичная история. Цветы, как символ жизни в его произведениях наделены человеческими качествами: умеют танцевать, играть на фортепиано, испытывают радость, болеют и умирают. Вальс цветов Борткевича вдохновлен волшебной сценой бала: *«Музыканты — крупные маки и пионы — дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались, что просто загляденье!»[[6]](#footnote-6)*

Пьеса прекрасно подходит для формирования мастерского легкого туше и блестящей отчетливой артикуляции.

«Соловей» (№6) – один из самых поэтичных музыкальных образов, но Соловей Андерсена не просто музыкант, он философ и мудрец. Борткевич запечатлевает в пьесе сцену беседы Соловья с больным китайским императором. Музыка говорит сама за себя – восточная квинта в басу, причудливый вольный ритм, проникновенные интонации и щемящие хроматизмы, томные зависания – прекрасное фиоритурное пение голосистого советника императора не может не исцелить даже на смертном одре:

Среди исполнительских трудностей на первый план выходит проблема свободного обращения с мелизмами и проблема метро-ритмической организации, в борьбе с которой метод словесной подтекстовки подходит лучше всего.

Ироничная пьеса в духе скерцо **«Истинная правда»** (№7) – живописная картина шумного птичьего двора:

От музыкальности и чуткости к шутливым интонациям, умения играть с юмором и детским задором зависит воплощение простых сказочных образов. Композитор со своей стороны оставил для этого множество подсказок.

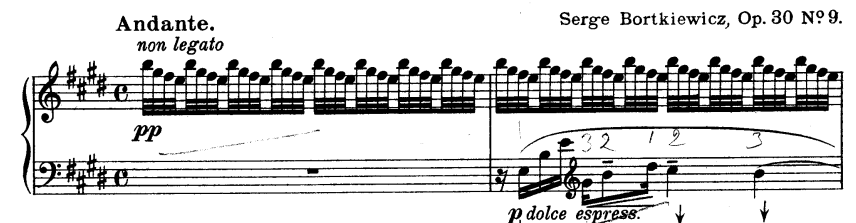
Горькая и проникновенная история **«На могиле ребенка»** (№8) воплощена в жанре траурного марша:

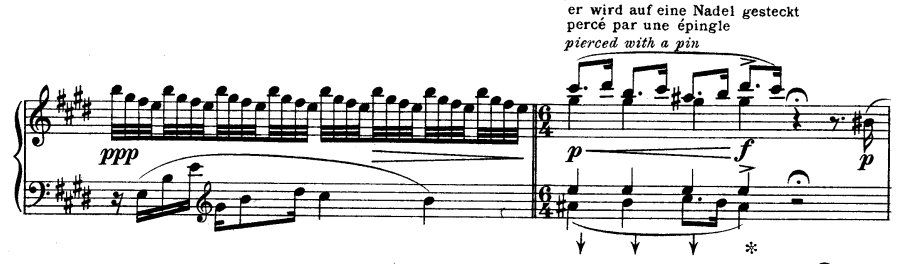
Тихие стоны матери, пришедшей на могилу своего сына, становятся всё яснее и превращаются в душераздирающую мольбу. Хоральное изложение и поступательная логика развития музыкального материала держат в напряжении и слушателя, и исполнителя.

Удивительной красоты колористическая пьеса **«Мотылёк» №9** написана в духе импрессионизма. Мы уже отмечали некоторое влияние творчества Дебюсси на музыку Борткевича, что вполне закономерно, ведь он был одним из самых знаковых и влиятельных композиторов своего времени и старшим современником Борткевича, уже проживавшего на тот момент в Европе.

Мотылёк Андерсена – не шаблонный поэтический образ, а характерный аллегоричный персонаж. Он явный нарцисс, слегка наивный и легкомысленный, но добродушный. Музыка показывает два состояния. Первое – лёгкость и полёт, ведь Мотылёк ищет свою невесту, он открыт искренней любви и счастью!

Второе состояние – смятение и разочарование, уныние из-за неудачного сватовства и тоски от холостяцкой жизни: *«Мне нужны солнце, свобода и хоть маленький цветочек! - сказал мотылек, полетел и ударился об оконное стекло»[[7]](#footnote-7).*

Пьеса может предварять музыку великих классиков – Р. Шумана, Ф. Шопена, А. Скрябина, Ф. Листа, К. Дебюсси, С. Рахманинова, а также стать хорошим техническим подспорьем и поможет усовершенствовать навык педализации.

Сказка о **«Гадком утенке»** (№10) знакома всем и каждому. Простой сюжет, поэтичность образов и лаконичность повествования. Спустя почти 100 лет Сергей Прокофьев вдохновится этой сказкой и создаст опус 18 для голоса и фортепиано. Творческий путь Борткевича был достаточно долгим и плодотворным, но все эксперименты и музыкальные искания ХХ века были ему чужды, однако в этой пьесе заунывные целотоновые интонации одинокого утёнка во многом напоминают раннего С. Прокофьева:

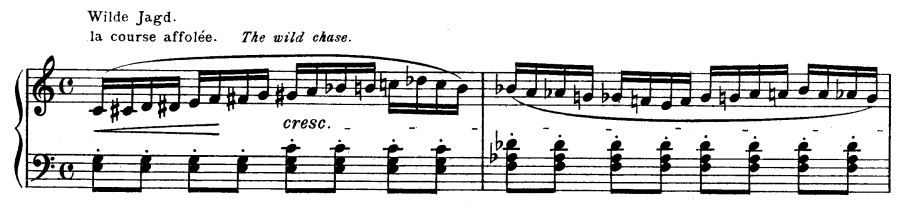
Пьеса представляет собой хрестоматию пианистических приёмов и техник – тремоло, форшлаги, беглые пассажи в левой руке, синхронное исполнение двумя руками, игра арпеджиато и длинные арпеджио, исполнение кантиленной мелодии с аккомпанементом и многое другое.

Пускай Борткевич не считал себя адептом Чайковского, всё же многие параллели напрашиваются сами собой. В Детском альбоме Петра Ильича предпоследней появляется небольшая лирическая пьеса «Шарманщик», которая является философским размышлением о непростой судьбе художника. Сказка о **«Золотом мальчике»** (№11) выбрана Борткевичем неслучайно – история повествует о том, что быть истинным музыкантом, значит отдавать всего себя музыке, ни больше, ни меньше. Гремучий, звонкий, грубый барабан не хочет признавать в рыжеволосом мальчике Петре настоящего музыканта: *«У мальчика оказался талант; из него должно было выйти кое-что получше простого барабанщика – городской музыкант! – Выучишься ходить под барабан! Трам-там-там! – сказал барабан».[[8]](#footnote-8)* Но скрипка в руках Петра раскрывает его истинный талант и становится символом служения искусству.

Пьеса даёт отличную возможность научиться игре *ad libitum*, исполняя импровизационные пассажи *senza misura,* а такженаучит переключаться на контрастные эмоциональные состояния.

Потрясающая сказка (быль) Андерсена о **«Бронзовом кабане»** считается одной из самых красивых. Фантастическая история встречи с кабаном и поездка верхом по улицам Флоренции становится программой для финальной, двенадцатой пьесы, яркой техничной с лирическим обрамлением, которое закольцовывает сюжет не только последнего номера, но и всего цикла. Невинный ребенок с непростой судьбой остается ночевать под открытым небом на площади Порта-Росса, где и происходит судьбоносная встреча. Сцена дикой скачки верхом на кабане решена в духе хроматического этюда Ф. Шопена:

Сыграть эту пьесу быстро, ловко, сильно, но при этом полётно и воодушевленно, а ещё выразительно и заразительно интересно удастся не каждому!

Детская музыка Сергея Борткевича прекрасно подходит для современного педагогического репертуара. Пьесы из альбомов и «картинок» могут быть включены в конкурсную и концертную программу, а также могут быть исполнены в качестве технической пьесы и заменить инструктивный этюд. Однако, следует отметить несколько важных моментов:

1. говоря о принадлежности «Картинок по сказкам Андерсена» к детскому репертуару, нужно сделать одну оговорку – эти пьесы созданы в первую очередь для исполнения чуткими и одарёнными музыкантами, и не ориентированы на дидактические и инструктивные задачи.
2. причудливые, загадочные, таинственные, чарующие, мистические образы сказок рождаются в музыке только после внимательного прочтения и осмысления текста Андерсена. Название пьес не раскрывает программу.
3. 12 пьес можно считать циклом весьма условно, так как линейной драматургии внутри альбома не прослеживается. Возможно исполнение пьес и по отдельности в любой последовательности, и целым альбомом.

Музыка Борткевича написана с большой любовью к детям, сердечно и талантливо, она, как и сказки Андерсена будет интересна детям и взрослым, музыкантам и слушателям, фантазёрам и мыслителям.

Список литературы:

1. Андерсен Ганс Христиан Сказки и истории М., «Клио», 1992
1. Кокорин А.В. «Как я рисовал сказки Г.Х. Андерсена», Москва, «Малыш», 1981
1. Резник Анна Творческий путь и фортепианное наследие С.Э. Борткевича: диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения, 2017   **Интернет-ресурсы:**
1. Сайт о жизни и творчестве композитора С. Борткевича. Sergei Bortkiewicz: his life and music. URL: https://sergeibortkiewicz.com

Приложение

Перевод ремарок, встречающихся в пьесах:

№1. «Принцесса на горошине»	*The princess can not sleep*	Принцесса не может спать
№2 Колокол	*The mysterious bell* *The sea*	Таинственный колокол Море
№3 Стойкий оловянный солдатик	*The soldier falls in the stove and melts*	Солдатик падает в печь и горит
№4 Ангел	*Chorus of angels*	Хор ангелов
№6 Соловей	*And the sick emperor*	И больной император
№7 Истинная правда	*The hen* *In the bird-gard* *A big excitation* *The cock*	Курица На птичьем дворе Возмущенно Петух
№9 Мотылёк	*Pierced with a pin*	Проколот булавкой
№10 Гадкий утёнок	*Solitary* *Persecuted by hens and by the turkey cock* *At last amongst the swans he recognizes himself*	Одиноко Преследуемый курами и индюком Наконец серди лебедей узнает кто он
№11 Золотой мальчик	*Peter tunes his violin and plays* *The drum* *The drum cracks* *The great artist continuous to play*	Пётр настраивает скрипку и играет Барабан Барабан треснул Великий музыкант продолжает играть
№12 Бронзовый кабан	*The boy fall asleep* *The boar moves* *The wild chase* *End of the tales*	Мальчик засыпает Кабан пошевелился Дикая гонка Конец истории

1. «Из моего детства» ор.14 №6 [↑](#footnote-ref-1)
2. «Детство» ор.39 №1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Анатолий Владимирович Кокорин – советский художник, мастер книжной иллюстрации, награжден Золотой медалью Академии художеств за иллюстрации к сказкам Андерсена. [↑](#footnote-ref-3)
4. Параллели с творчеством Дебюсси прослеживаются во многих пьесах Борткевича, главным образом в статичной и медленной музыке, передающей состояние созерцания. [↑](#footnote-ref-4)
5. Андерсен Ганс Христиан Сказки и истории М., «Клио», 1992 с. 313. [↑](#footnote-ref-5)
6. Андерсен Ганс Христиан Сказки и истории М., «Клио», 1992, с.24 [↑](#footnote-ref-6)
7. Андерсен Ганс Христиан Сказки и истории М., «Клио», 1992, с. 140 [↑](#footnote-ref-7)
8. Андерсен Ганс Христиан Сказки и истории М., «Клио», 1992, с.39 [↑](#footnote-ref-8)