

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 786.8

Е.С. Мальцева

ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ЦИКЛА «ГОТИЧЕСКАЯ ТРИАДА» Р. МАКАРЕНКО

Освоение нового композиторского и исполнительского искусства в сочинениях для аккордеона региональных композиторов является актуальным: аналитическая интерпретация позволяет исполнителю совершенно иначе взглянуть на прочтение произведения. Рассматриваются творческая биография композитора Р. Макаренко, проблема соотношения новых композиторских, исполнительских, инструментальных техник на примере цикла «Готическая триада». Показаны особенности трактовки музыкального мышления Родиона Макаренко.

Ключевые слова: триада; творческая биография; композиторские, исполнительские, инструментальные техники; система оппозиций.

В XX в. поиск индивидуализации, оригинального звучания привлек внимание композиторов к не академическим инструментам. Одним из таких стал аккордеон. История аккордеона в качестве профессионального инструмента исчисляется не веками, как это было с классическими (академическими) инструментами, а десятилетиями. Согласно исследователям истории аккордеона (Н. Кравцов, М. Давидов, М. Имханицкий и др.), временем реконструкции аккордеона в современный готово-выборный многотембровый концертный инструмент являются 60-е гг. XX в.: это определяется различием клавишной клавиатуры аккордеона и кнопочной – баяна. «Готово-выборная» клавиатура, которая формировалась параллельно с правыми клавиатурами гармоник, по мнению исследователя аккордеона Н. Кравцова, представляет собой систему, не имеющую аналогов в истории инструментария. В ней соединяются возможности играть басовым регистром и неизменные (готовые) аккорды, а при необходимости перейти на свободное голосоведение в партии левой руки [1. С. 96].

С 30-х гг. XX в. репертуар аккордеонистов пополняется разнообразными и интересными по содержанию и форме оригинальными произведениями. Оригинальные произведения, т.е. созданные специально для этих инструментов, позволяют полнее отразить весь спектр технических и интонационных возможностей. Среди пьес, написанных специально для аккордеона, много произведений крупной формы: сонаты, сюиты, концерты, фантазии и т.д. Создается оригинальный репертуар, включающий произведения Ф. Рубцова, А. Холминова, Н. Чайкина, П. Лондонова, Ю. Шишакова, К. Мяскова, А. Репникова и др. Значительное место в репертуаре аккордеонистов занимали переложения произведений отечественных и зарубежных композиторов. С одной стороны, отсутствие доминирующей традиции позволяет исполнять произведения предыдущих столетий только в качестве переложения. Известно, что роль переложения классических произведений состоит в обогащении и дополнении репертуара аккордеониста [2. С. 23]. Произведения композиторов эпохи барокко (И.С. Бах, Дж. Фрескобальди), классицизма (Д. Скарлатти, А. Вивальди, Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперен) оставляют

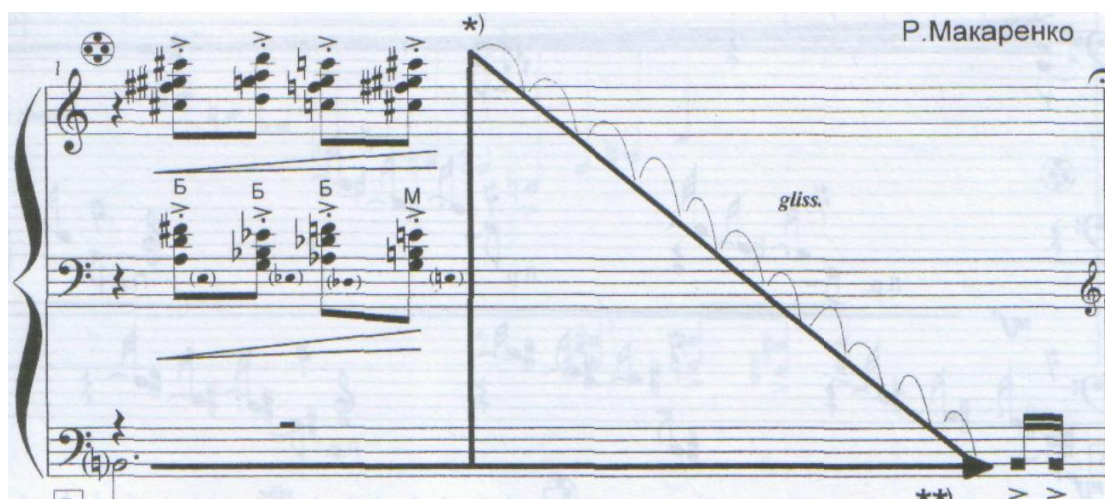
большое пространство для интерпретации на аккордеоне. Однако каждый раз, обращаясь к переложениям, исполнитель должен задать себе вопрос: почему эта композиция должна быть исполнена на аккордеоне, что нового я могу в ней выразить? С другой стороны, сравнительная молодость инструмента может рассматриваться как преимущество, обнаруживающее большой потенциал для создания оригинальных сочинений. Процесс интенсивных преобразований современного музыкального языка в оригинальных произведениях для аккордеона, активизировавшийся в последней трети XX в., определился новыми художественными возможностями. Расширение стилистической направленности выражается в современных композиторских техниках: сонорика (кластеры, глиссандо, шумовые эффекты и т.д.), алеаторика, двенадцатитоновость [3. С. 270]. Репертуар для аккордеона создается по многим жанровым направлениям. Новые художественные средства выразительности обусловлены расширением фактурного изложения, обновлением темброво-динамической палитры, новизной образов, интонаций. Сегодня также необходимо акцентировать внимание на освоении нового композиторского и исполнительского искусства аккордеона.

Новый пласт оригинальной музыки для аккордеона представлен творчеством композитора Родиона Макаренко¹ (1931–2012). Его сложно назвать региональным композитором. Он родился 27 апреля 1931 г. в Петропавловской области и в 1970 г. с отличием окончил Ташкентскую консерваторию (класс баяна В.М. Климова, класс композиции А.А. Берлина). В 1971–1975 гг. – и.о. доцента Кемеровского института культуры, в 1979–1983 гг. – доцент, заведующий кафедрой народных инструментов Николаевского культпросветфакультета Киевского института культуры. С 1992 г. – профессор кафедры Пермского института искусства и культуры. Его сочинения охватывают широкий круг жанров и форм оркестровой и инструментальной музыки. Родион Иванович – композитор-профессионал, который работает в направлении оркестровой музыки, в том числе и для народных инструментов. Среди сочинений этого жанра: Камерная симфония для струнного состава симфонического оркестра, Концерт для балалайки с оркестром русских

народных инструментов, Концерт для домры с оркестром русских народных инструментов. Много произведений написано композитором для аккордеона в силу того, что он сам был исполнителем-баянистом.

С 1964 г. Р. Макаренко гастролировал как солист и аккомпаниатор в Венгрии, Польше, Монголии, ГДР; дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (Москва, 2000); дипломант открытого Международного конкурса солистов и ансамблей исполнителей на народных инструментах «Учитель и ученик» (Москва, 2002). Интересным представляется обращение Р. Макаренко к крупным циклическим жанрам, где предполагается всестороннее выявление выразительных возможностей инструмента и способностей исполнителя. Перечислим некоторые из них: «Концерт-тарантелла» для баяна и фортепиано, «Концертштюк» для баяна с эстрадно-симфоническим оркестром, «Полифоническая сюита» для готово-выборного баяна, «Детская сюита» для

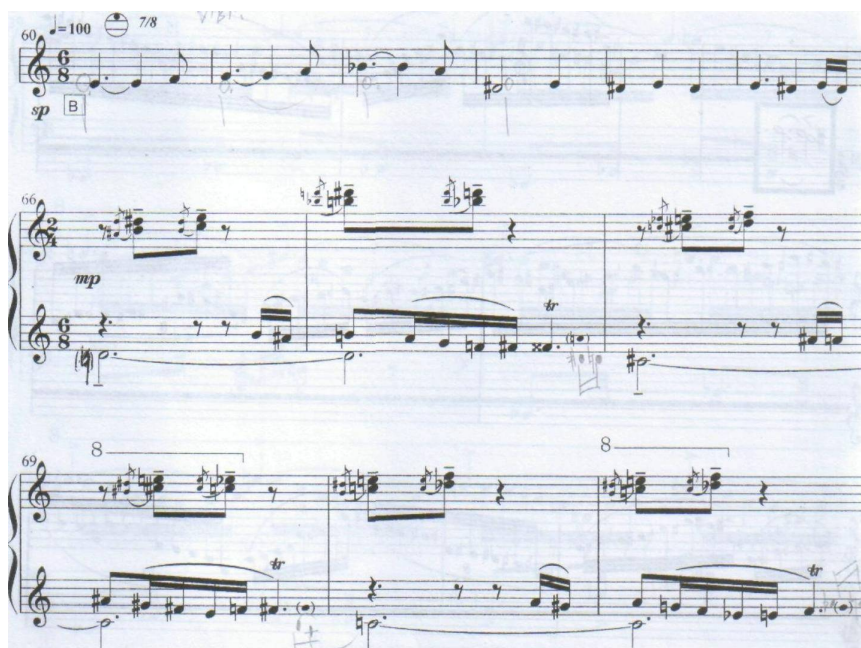
взрослых, «Готическая триада» для аккордеона, «Русская рапсодия» для двух аккордеонов. А также: «Четыре этюдных версии» в транскрипции, «Фронтальная тетрадь», «Волжская плясовая» для двух баянов, «Сибирская вечеринка» для двух баянов, «Уральские барабушки» (частушки) для двух баянов, «Сибирская кадрили» для квартета баянов, а также для инструментального квартета (кларнет, баян, гитара, контрабас), «Детская тетрадь» на калмыцкие темы для готово-выборного баяна, «Четыре канонических имитации» для оркестра баянов, калмыцкий танец «Шалун-би», «Музыкальный момент» для аккордеона с эстрадно-симфоническим оркестром. Кроме оригинальных произведений, много часто исполняемых транскрипций для аккордеона, в частности: румынский танец «Жаворонок», «Элегия и российское скерцо» А. Муравлева, украинская народная песня «Ехал казак за Дунай», «Венгерский танец» В. Монти.

Пример № 1. Р. Макаренко «Готическая триада»

Пример № 2. Р. Макаренко «Готическая триада»

Пример № 3. Р. Макаренко «Готическая триада»

Произведения композитора, к сожалению, недостаточно апробированы в России, его творчество ранее не являлось предметом исследования. Между тем знание Р. Макаренко основ исполнительского искусства, владение композиторской техникой составляют интересный материал для формирования образного мышления и развития техники исполнителя.

Для рассмотрения цикла «Готическая триада» (1990 / 2005) для многотембрового готово-выборного аккордеона, написанного в виртуозно-экспрессивном стиле с применением различных композиторских, инструментальных и исполнительских техник, используются музыкально-аналитические методы исследования.

Название произведения «Готическая...», по утверждению автора, имеет связь с германскими племенами – готами. Так в III–V вв. именовали европейские племена «варваров», покоривших Римскую империю. В качестве характеристики искусства начало применяться мыслителями эпохи Возрождения по отношению к средневековому искусству. Отсюда происходит термин «готика», хотя соответствующие явления к готам прямого отношения не имеют. Характерными чертами стиля готика на художественном уровне является утверждающее преобладание вертикали над горизонталью, динамики над статикой, экспрессии над покоем.

Термин «триада» (встречается в философии Платона, Прокла, И. Фихте и Ф. Шеллинга) передает структурное триединство, или динамическую трёхфазность какого-либо процесса или явления; у Г. Гегеля он становится основным диалектическим принципом развития, способом построения философской системы, где всякий процесс развития проходит три ступени: тезис, антитезис, синтез. Антитезис отрицает тезис, синтез, в свою очередь, отрицает антитезис, соединяя, однако, в себе особенности предыдущих ступеней развития. Ссылаясь на философию

триединства, Макаренко создал трехчастное произведение, где первая часть – тезис, вторая – антитезис, третья – синтез. Символическое толкование триединства в произведении ведет к множеству интерпретаций, к пониманию.

Реконструкция аккордеона, завершившаяся к 60-м гг. XX в., определила новый подход в использовании технических возможностей инструментов. Это отразилось в применении различных исполнительских приемов, связанных с современными композиторскими техниками. Актуальные поиски тембров в инструментальной практике XX в. связаны с расширением возможностей музыкальных инструментов. Появляется множество техник игры, позволяющих, с одной стороны, отождествлять звуки разных инструментов друг с другом, например, аккордеон развивает регистровую технику, с помощью которой возможно имитировать звуки разных инструментов. В «Готической триаде» регистр орган в первой части соответствует хоральному эпизоду и имитирует звучание органа: тембровые возможности музыкального инструмента становятся намного богаче. С другой стороны, наоборот, появляется возможность разделять по звучанию похожие, одинаковые инструменты или даже один и тот же инструмент (этот прием наглядно показан в Фантазии № 84 Ю. Ганцера). Благодаря творчеству современных исполнителей для аккордеона пишут многие композиторы, используя новые приемы, штрихи, артикуляцию и т.д.

Спектр сонорных эффектов в «Триаде» связан с разными исполнительскими техниками, что отражает виртуозно-кolorистические возможности инструмента. Так, в первой части цикла аккордовая последовательность, повторяющаяся рефреном три раза, завершается кластером *glissando* сверху вниз в левой и правой клавиатуре, как в примере 1. Элементы микрохроматики с использованием нетемперированного изменения любого звука возможны и на аккордеоне.

Этот прием используют многие современные композиторы, в том числе Р. Макаренко. Он исполняется путем плавного отпускания клавиши вместе с сильным натяжением меха. В произведении встречаются различные шумовые эффекты: удар по боринам меха правой рукой; постукивание сжатой в кулак рукой по левой крышке корпуса; дробь пальцами левой руки, вибрато правой рукой по седьмой – восьмой боринам меха, рикошет.

Цикл выстроен посредством разного рода оппозиций (см.: [4. С. 2]): темперированный – нетемперированный строй (в частности нетемперированное *glissando*); аккордовое – линейное письмо (см. примеры 1, 2); микротематизм (I ч.) – тематизм (тема II и III части; см. пример 3); мотивная техника (в основе I части – тема креста) – разработка созвучия (квартаккорды из трех, четырех и шести звуков, аккорды смешанной фактуры и др.); новая хроматическая тональность (*in e* – тема II части в примере 3, *in Fis* – тема III части) – сонорика; полиметрия 2-дольных метров и 3-дольных метров (традиция И. Стравинского). С точки зрения формы присутствует сочетание свободных инструментальных форм и классико-романтических форм (традиция Д. Шостаковича) [5. С. 4].

В отношении исполнительской техники «Готической триады» заметим, что композитор использует самые яркие технические возможности инструмента: виртуозные пассажи, аккордовые последовательности в широком диапазоне, изменение тембров (с помощью тембральных регистров), динамическую работу внутри звучащего тона, полиартикуляцию, нетемперированное *glissando*, рикошеты, различные вибрато и тремоло. Очевидна виртуозность произведения, так как композитор хорошо знает аккордеон. Например, известно, что позиционная техника более рациональна для исполнителя, она облегчает решение некоторых двигательных-технических проблем. Аккордеонисты (клавишный тип клавиатуры), как и пианисты, решая аппликатурные проблемы, стараются избегать «подкладывания», так как это создает некоторые не-

удобства, что отражается на скорости исполнения. Удобнее и проще использовать естественную последовательность пальцев – от 1-го к 5-му, именно в такой последовательности написаны пассажи в 1-й части произведения. В данном случае логика позиции синхронна логике мотива (см. пример 2). Здесь проявляется талант Р. Макаренко как педагога-методиста, хорошо знакомого с работами ведущих пианистов Е. Либермана, Г. Нейгауза, Г. Цыпина и др. Также остигатное движение третьей части в партии левой руки включает специфические аккордеонные позиции – аппликатурные формулы для первого, второго и третьего рядов клавиатуры, что в значительной степени облегчает работу исполнителя над музыкальным текстом. Полиритмия является одной из сложных технических задач в произведении, и композитор неоднократно использует приемы полиритмии в своих произведениях («Четыре этюдных версии» в транскрипции, «Детская сюита» для взрослых, «Музыкальный момент» для аккордеона с эстрадно-симфоническим оркестром). Особое внимание следует уделить работе над артикуляцией. Уже первые взятые раздельно аккорды первой части «Триады» создают образ грандиозного, готического, величественного начала, и роль артикуляции здесь значима. Композитор использует полиартикуляционный прием, где партия правой руки исполняется связно, используется «акустическое легато» (И. Браудо), а партия левой руки продолжает создавать первоначальный образ, разделяя каждый интервал. Такого многообразие средств артикуляции, которое находится в распоряжении исполнителя.

В целом цикл «Готическая триада» Р. Макаренко существенно обновляет концертный репертуар современного аккордеониста. Композиторское творчество Родиона Ивановича Макаренко получило широкое признание во многих странах СНГ, а также в ведущих музыкальных академиях – Алтайской, Красноярской, Литовской, Нижегородской, Тольяттинской, Уфимской и др.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Родион Иванович Макаренко – композитор, исполнитель, дирижер, педагог. Заслуженный артист Узбекистана (1967). Лауреат конкурса композиторов Сибири (1973), композиторов Пермского края (1995); лауреат Московского Международного конкурса композиторов, посвященного 2000-летию христианства. Лауреат премии фонда «Русское исполнительское искусство» (Москва, 2005–2006); кавалер ордена Отечественной войны II степени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кравцов Н.А. Аккордеон XXI века. СПб.: МСТ, 2004. 124 с.
2. Липс Ф. Об искусстве баянной транскрипции. Москва; Курган: Мир Нот, 1999. 95 с.
3. Петрусёва Н.А. Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции. М.: Реал, 2002. 352 с., нот.
4. Макаренко Р.И. Избранные произведения для баяна / аккордеона. Пермь: ПОНИЦА, 2008. Вып. 2.
5. Петрусёва Н.А. Рецензия // Макаренко Р.И. Избранные произведения для баяна / аккордеона. Пермь: ПОНИЦА, 2008. Вып. 2.

Статья представлена научной редакцией «Культурология» 19 января 2015 г.

FEATURES OF R. MAKARENKO'S *GOTHIC TRIAD* SERIES INTERPRETATION

Tomsk State University Journal, 2015, 392, 88–92. DOI 10.17223/15617793/392/15

Maltseva Elena S. Perm State Pedagogical University (Perm, Russian Federation). E-mail: maltseva.elena2011@yandex.ru

Keywords: triad; creative biography; composing; performing; instrumental technique; system of oppositions.

Creative works of composer Rodion Makarenko (1931-2012) cover a wide range of genres and forms of orchestral and instrumental music. The composer created a lot of original music for accordion, which is supposed to fully identify the expressive possibilities of the instrument and the talent of the performer. Today, accordionists' mastering of new composing and performing art is a topical issue. However, there is a noticeable shortage of musical-theoretical analysis of contemporary works for accordion, of analytical interpretation allowing the performer to look completely differently at the features of performance. Therefore, an attempt is made to analyze R. Makarenko's *Gothic Triad* series (1990 / 2005) for a multi-timbral free bass accordion. The piece is written in a virtuoso expressive style with various composing, performing and instrumental techniques. Musical and analytical methods are used for the study. A new approach in the composer's use of the technical capabilities of the musical instrument is reflected in the use of register equipment which helps imitate the sounds of different instruments. In *Gothic triad* register 'organ' in the first part corresponds to a choral episode and simulates the organ sound: the possibilities of the musical instrument timbre become much richer. The virtuoso coloristic features of the instrument in *Triad* are expressed in the sonoric effects depending on performance techniques. This work has elements of microtonality with an untempered change of any sound, different sound effects: slapping the bellows with the right hand; knocking with a fist on the left box; tattooing with the left hand, ricochet, etc. In this paper, we consider a system of various kinds of oppositions that combine free forms and classic-romantic forms. With respect to performance techniques of the *Gothic Triad* the composer uses specific technical features of the instrument: virtuoso passages, chord progressions in a wide range, timbre changes (via timbral registers), dynamic work inside the sounding tone, poly-articulation, untempered glissando, ricochet, vibrato and tremolo. Unfortunately, the works of the composer are little known in Russia; his works have not previously been the subject of research. Meanwhile, R. Makarenko's knowledge of Performing Arts bases, his composer's technique are an interesting material for the formation of creative thinking and the development of the technique of a performer.

REFERENCES

1. Kravtsov N.A. *Akkordeon XXI veka* [The accordion of the 21st century]. St. Petersburg: MST Publ., 2004. 124 p.
2. Lips F. *Ob iskusstve bayannoy transkriptsii* [On the art of bayan transcription]. Moscow; Kurgan: Mir Not Publ., 1999. 95 p.
3. Petruseva N.A. *P'er Bulez. Estetika i tekhnika muzykal'noy kompozitsii* [Pierre Boulez. Aesthetics and technique of musical composition]. Moscow: Real Publ., 2002. 352 p.
4. Makarenko R.I. *Izbrannye proizvedeniya dlya bayana / akkordeona* [Selected works for bayan / accordion]. Perm: PONITsA Publ., 2008. Is. 2.
5. Petruseva N.A. Book Review: Makarenko R.I. *Izbrannye proizvedeniya dlya bayana / akkordeona* [Selected works for bayan / accordion]. Perm: PONITsA Publ., 2008. Is. 2. (In Russian).

Received: 19 January 2015