

LOGEGE LOGEGE BELOGEGE BELOGEGE

фортепианная музыка первой половины

LOOLOOLOOLOOLOOLOOLO

Ноты: Ale07.ru

Художник Ю. Г. Новиков

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей
В. Симоненко. От бамбулы до рэгтайма
Л. М. Готчок. Бамбула
<i>Л. М. Готчок.</i> Банджо
Э. Сати. Прелюдия. Из сюиты «Джек в стойле»
Э. Сати. Рэгтайм парохода. Из балета «Парад»
<i>К. Дебюсси.</i> Кекуок Голливога
К. Дебюсси. Менестрели
К. Дебюсси. «Генерал Лавин» — эксцентрик
К. Дебюсси. Маленький негр
Ч. Айвз. Соната № 1 Части II и IV
Ч. Айвз. Соната № 2. Часть II
И. Стравинский. Рэгтайм. Из представления «Сказка о беглом солдате и черте» («История солдата»)
И. Стравинский. Рэгтайм для одиннадцати инструментов 139
И. Стравинский. Piano — Rag — Music
Приложение
Чарлз Айвз. Очерки перед сонатой. Ч. III. Готорн 157
Примечания
Список иллюстраций, помещенных в издании
Краткий словарь иностранных терминов и выражений, встречающихся в нотном тексте

Этим сборником открывается предполагаемая в серии выпусков публикация произведений композиторов, чье творчество в той или иной мере испытало влияние джаза. Издание не претендует на исчерпывающую полноту и все же охватывает сочинения более ста авторов. Наряду с миниатюрами, написанными в форме бытовых танцев, популярных в 10-20-е годы нынешнего столетия (кекуок, рэгтайм, уанстеп, фокстрот, шимми, чарльстон, блэк ботм), в сборники включены сонаты, сонатины, сюиты, партиты, рапсодии, токкаты, прелюдии, этюды и т. п., а также музыка из опер, балетов, спектаклей, кинофильмов в переложении для фортепиано. Принцип расположения нотного материала — хронологический. Последние выпуски будут состоять из ансамблей — пьес для исполнения в четыре руки и для двух фортепиано. В сборниках серии будут опубликованы сочинения Э. Кшенека (Австрия), А. Блисса, К. Ламберта (Англия), П. Владигерова (Болгария), Т. Харшани (Венгрия), К. Вайля, К. Хартмана, П. Хиндемита (Германия), А. Қазеллы (Италия), Қ. Чавеса (Мексика), А. Тансмана (Польша), А. Александрова, Р. Глиэра, Л. Половинкина, Г. Попова, Д. Шостаковича (СССР), С. Барбера, Л. Бернстайна, Дж. Гершвина, Л. Грюнберга, А. Копленда, Э. Сигмейстера, Э. Хилла (США), Ж. Вьенера, М. Жакоба, А. Клике-Плейеля, Д. Мийо, Ж. Орика, Ф. Пуленка, М. Равеля, П.-О. Ферру (Франция), Э. Буриана, Я. Ежека, Б. Мартину, А. Хабы, Э. Шульгофа (Чехословакия) и многих других. Составители сочли необходимым частично раздвинуть хронологические рамки издания и поместить в первом выпуске произведения композитора Л. М. Готчока, созданные им в середине XIX века и представляющие собой ранние образцы профессиональной музыкальной культуры США, основанные на негритянском фольклоре.

Большинство сочинений, вошедших в сборники,

являются библиографической редкостью и в нашей стране публикуется впервые. Некоторые произведения печатаются по рукописям, хранящимся в архивах СССР и других стран.

Появлению издания предшествовала многолетняя кропотливая работа, связанная с поисками необходимого нотного материала. Эта публикация не смогла бы быть столь объемной без помощи работников библиотек и отдельных музыкантов. Считаем своим долгом выразить благодарность сотруднику Отделения музыковедения Института теории и истории искусств Чехословацкой академии наук доктору Й. Котеку, старшему библиографу нотного отдела Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина М. В. Жердевой, заведующей музыкальной библиотекой Ленинградской государственной филармонии им. Д. Д. Шостаковича Г. Л. Ретровской, сотруднице нотного отдела Ленинградской государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина И. Т. Глебовой, младшему научному сотруднику зала нотных изданий Л. В. Ивченко и заведующей межбиблиотечным абонементом Л. А. Пашковой (Центральная научная библиотека Академии наук УССР), работникам Чешского и Словацкого Центров музыкальной информации, а также различных библиотек Англии, Аргентины, Бельгии, Италии, США, Франции, ФРГ и Швейцарии за содействие в поисках редких нотных и фотоматериалов. Особо ценной и важной в процессе подготовки рукописи к печати оказалась для нас помощь заслуженного артиста УССР И. И. Блажкова, которому составители также выражают искреннюю благодарность.

Мы надеемся, что это издание не пройдет мимо внимания музыкантов, и произведения, опубликованные в сборниках серии, займут достойное место в педагогическом и концертном репертуаре.

Н. Замороко В. Симонгнко

В музыкальной культуре XX века джаз занял прочные позиции и представляет собой неотделимую ее часть. Возникнув как искусство определенного региона, он быстро распространился далеко за пределы своей родины, став примечательной чертой общей панорамы современной музыки. «Если верно утверждение, что каждое столетие оставляет в истории искусства нечто свое, только ему одному свойственное, — писал Д. Рогаль-Левицкий, — то безусловно справедливым будет допущение, что джаз есть создание XX века и в полном смысле слова является его детищем» 1.

За сравнительно короткий период своего существования джаз прошел нелегкий путь от кабачков Нового Орлеана до крупнейших концертных залов Америки и Европы, от архаических до сложных синтетических форм, разветвившись на множество различных школ и направлений. Динамичное развитие, стилистическое разнообразие, яркое исполнительское мастерство музыкантов обеспечили джазу стабильную популярность среди многочисленных почитателей.

Джаз оказал сильное воздействие на бытовую, танцевальную и легкую инструментальную музыку первой половины нынешнего столетия. Его черты можно обнаружить в песенном жанре и мюзикле.

Джазовые интонации прослеживаются и в творчестве крупнейших композиторов XX века, чьи сочинения пронизаны его мотивами и ритмами во всевозможных преломлениях. Искусство джаза увлекало Дж. Гершвина и А. Копленда, Д. Мийо и М. Равеля, П. Хиндемита и И. Стравинского, А. Казеллу и П. Владигерова. Не прошли мимо него и советские композиторы — А. Александров, Р. Глиэр, Л. Половинкин, Г. Попов, Д. Шостакович и другие.

В существующей литературе о джазе относительно широко освещены проблемы исполнительства, истоков, истории и теории этого направления в музыке. Однако, как справедливо отмечает М. Друскин, «...вопрос о роли джаза в мировой музыкальной практике нашего времени — во всем своем объеме... еще не изучен... Влияние джаза, будучи длительным и прочным, во многом изменило наше представление о динамических свойствах музыкального искусства, приоткрыв дотоле неизведанные его возможности» ².

Не изучен в достаточной степени и вопрос о влиянии джаза на композиторское творчество в сфере серьезной музыки. По этой причине из поля зрения исполнителей и исследователей до сих пор выпадает основательный пласт интересных произведений.

Черты, присущие джазу, использовались композиторами в разных жанрах: операх и балетах, хоровых, симфонических и камерных сочинениях. И все же наиболее ярко элементы джазовой музыки прослеживаются в фортепианной литературе.

Как известно, джаз родился на рубеже XIX и XX столетий. Однако прошло еще полтора десяти-

¹ Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961. С. 216.

2 Друскин М. На переломе столетий//Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973. С. 19.

летия, пока он начал пробивать дорогу на концертные подмостки. Первое время пионеры джаза довольствовались выступлениями на танцевальных вечеринках, а их ансамбли были необходимым атрибутом различного рода увеселительных заведений.

Возникновению джаза предшествовал длительный процесс его формирования, проходивший в южном регионе США, где концентрировалась наибольшая часть негритянского населения - потомков рабов, вывезенных из Африки. Именно на Юге фольклор негров получил интенсивное развитие и впоследствии, широко ассимилируя элементы многочисленных музыкальных культур белых граждан, приобрел черты, ставшие типичными для жанров афро-американской музыки (спиричуэлс, блюз и т. п.), послуживших благодатной почвой для появления ростков джаза. В этой эволюции важная роль отводится Новому Орлеану — крупнейшему порту, административному и культурному центру Юга США, которому волей истории суждено было стать первой столицей джаза.

Большое значение для развития музыкальных традиций темнокожих жителей Нового Орлеана имела площадь Конго³ — обширный пустырь, расположенный во французском квартале старой части города, заполнявшийся в воскресные вечера неграми. Об их музыке той далекой предджазовой эпохи мы можем судить лишь по дошедшим до нас одиночным свидетельствам очевидцев. Поэтому особо ценным представляется творчество американского композитора **Луи Моро Готчока** (1829—1869) ⁴, использовавшего в своих сочинениях элементы негритянского фольклора.

Среди наиболее значительных его произведений — фортепианная пьеса «Бамбула», написанная им в 16-летнем возрасте в Париже и воскресившая детские впечатления от зрелища, увиденного на площади Конго. Это сочинение является уникальным музыкальным документом, воссоздающим колоритную картину тех времен. В основе пьесы лежат мотивы и ритмы популярного среди негров танца бамбула ⁵.

³ С 1817 по 1885 гг. площадь Конго или Конгосквер являлась местом публичных музыкальных представлений негров.

⁴ Поскольку имя Готчока, также как и его музыкальное наследие, известно в нашей стране лишь узкому кругу специалистов, приводим краткие биографические данные композитора.

Луи Моро Готчок (или Готшалк) родился 8 мая 1829 г. в Новом Орлеане. В 13-летнем возрасте он уехал в Париж, где частным образом обучался композиции и игре на фортепиано. Окончив учебу, Готчок концертировал во Франции, Испании, Швейцарии и в 1853 г. возвратился в США. В последующие годы композитор гастролировал на Кубе и других островах бассейна Карибского моря, а также в разных странах Южной Америки (Перу, Боливии, Чили, Аргентине и Бразилии). Умер Готчок 18 декабря 1869 г. в Рио-де-Жанейро.

Готчок — первый американский композитор и пианист, получивший международное признание. Его творчество составляют преимущественно фортепианные сочинения, в которых он широко использовал интонации и ритмы афро-американского и испанского фольклора. Перу композитора принадлежат две оперы (не поставлены), симфония и симфоническая поэма. Его исполнительское искусство высоко ценили Г. Берлиоз, В. Гюго, Ф. Шопен, а также Ф. Лист, с которым Готчок часто выступал в фортепианном дуэте.

⁵ Парный танец, исполнявшийся на протяжении более чем четырех десятилетий неграми на площади Конго в сопровождении барабана афро-американского происхождения под тем же названием.

В 1851 году было создано одно из самых известных произведений Готчока — «Банджо» 6, в котором композитор средствами фортепианной фактуры сумел во всех тонкостях воспроизвести звучание и исполнительские возможности распространенного у негров инструмента. В те времена банджо с его неповторимым тембром во многом определял облик менестрельных шоу. Поэтому музыкально-образный строй сочинения Готчока пронизан интонациями популярных менестрельных мелодий, заполнявших во второй половине XIX века американскую концертную эстраду и повседневный быт. Так, например, в финале пьесы прослушиваются отголоски припева песни «Бега в Кэмптауне» 7.

В истории музыкальной культуры США искусство менестрельных театров сыграло важную роль. Оно оказало воздействие на развитие раннего джаза и популярной музыки первой четверти XX века. В его недрах закладывались основы ныне бытующих музыкально-театральных и эстрадных форм (мюзикла, мюзик-холла, варьете, ревю, шоу и др.).

Истоки менестрельной эстрады восходят к концу XVIII века ⁸, однако ее развитие начинается в 30-е годы прошлого столетия ⁹. После дебюта труппы «Менестрели Вирджинии» под руководством Дэна Эммета (1815—1904), состоявшегося в 1843 году, менестрельные театры получают распространение по всей стране, приобщая к негритянской музыке широкие массы слушателей. Артисты менестрельных трупп были подлинными универсалами, так как одновременно сочетали в себе качества певцов, танцоров, музыкантов и актеров. Программы их выступлений состояли из образцов негритянского фольклора, причем преподносились они в гротесковой манере. Со временем репертуар пополнялся мелодиями песен и танцев, написанных профессиональными авторами.

В представлениях также исполнялись и инструментальные пьесы.

Менестрельная труппа. Гравюра

Во второй половине 70-х годов на менестрельной эстраде появляется кекуок ¹⁰. Он быстро приобретает популярность и вскоре становится модным бальным танцем. Синкопированная мелодия и маршеобразный ритм кекуока послужили основой развившегося в 90-е годы рэгтайма. Его рождение венчает длительный процесс эволюции искусства менестрелей ¹¹.

Среди зачинателей рэгтайма — негритянский композитор и пианист Скотт Джоплин (1868—1917). Своим творчеством он поднял этот жанр до подлинных высот, создав его концертную форму ¹².

Мелодии рэгтайма, насыщенные острыми акцентами и характерными приемами, во многом напоминающими звучание банджо, стали молниеносно распространяться по всей Америке и во второй половине 10-х годов покорили Европу. Рэгтайм является жанровым предшественником джаза и сыграл большую роль в его развитии. Специфичный и неповторимый колорит рэгтайма, необычность трактовки в нем фортепиано как ударного инструмента привлекли внимание многих известных композиторов XX века.

С жанровыми особенностями менестрельной эстрады и ее детищем — рэгтаймом — связаны черты творчества крупнейшего американского композитора Чарлза Эдварда Айвза (1874—1954). Художник ярко национального склада, он сочетал в своих произведениях элементы фольклора и бытовой музыки с современными средствами выразительности ¹³. В его сочинениях нашли отражение особенности музыкального народного творчества индейцев и негров, интонационный строй церковных псалмов, патриотических гимнов, менестрельных мотивов, популярных песен, сентиментальных романсов и баллад, городского и сельского фольклора, порожденного белыми переселенцами, напевов бродячих музыкантов, танцевальных мелодий, маршей из репертуара духовых и цирковых оркестров, рэгтаймов.

⁶ Пьеса посвящена английскому пианисту Ричарду Хоффману (1831—1909) — ученику Антона Рубинштейна, Игнаца Мошелеса и Ференца Листа. В 60-е гг. Хоффман выступал с Готчоком в фортепианном дуэте.

⁷ Песня написана в 1850 г. известным американским композитором Стивеном Фостером (1826—1864) для менестрельной труппы Э. Кристи.

⁸ Ее родоначальником считается немецкий актер и музыкант Иоганн Кристиан Готлиб Граупнер, прибывший в Америку в 1795 г. Спустя четыре года, загримировавшись под негра, он начал выступать в одном из бостонских театров, показывая в антрактах спектаклей сценку из жизни негров, включавшую песни и танцы, исполнявшиеся в сопровождении банджо.

⁹ Продолжительное время в состав менестрельных трупп входили только белые артисты. В 60-е гг. XIX столетия в США появляются негритянские менестрельные театры.

¹⁰ Первоначально известен как народный танец североамериканских негров, работавших на плантациях. Название танца (в буквальном переводе — «шествие за пирогом») связано с обычаем награждать лучших исполнителей пирогом.

¹¹ Подробнее о театре менестрелей и рэгтайме см.: *Конен В*. Рождение джаза. М., 1984.

¹² В 1979 г. издательством «Музыка» выпущен сборник «Миссурийские рэгтаймы» С. Джоплина.

¹³ Ч. Айвз интуитивно предвосхитил появление атональности, политональности, техники серийного письма, четвертитоновой системы и т. п.

Живя в провинции, Ч. Айвз постоянно слышал народную музыку, участвовал в сельских музыкальных праздниках. В детстве он играл на ударных инструментах в духовом оркестре, которым руководил его отец — одаренный и всесторонне образованный музыкант — Джордж Айвз. В годы учебы Ч. Айвз состоял членом различных инструментальных ансамблей периферийных театров, выступал на танцевальных площадках и в барах, работал тапером в кинотеатрах. Все это выразилось в глубокой национальной почвенности его творений и блестящем воссоздании общей музыкальной атмосферы той эпохи.

С 1900 года Ч. Айвза увлекает вошедший в моду рэгтайм. Он первым среди академических композиторов обратил внимание на типичные особенности этого жанра и ввел его ритмоинтонации в некоторые свои оркестровые и камерные произведения 14. Наиболее ярко это проявилось в двух фортепианных сонатах.

Первая фортепианная соната, созданная в период 1902 по 1909 год, относится к числу лучших творений композитора. Сочинение написано под воздействием таперской деятельности Ч. Айвза, о чем свидетельствует широкое использование в нем бытовых напевов. Характеризуя сонату, композитор назвал ее «своего рода впечатлением, воспоминанием о периферийной жизни в некоторых коннектикутских поселениях в 1880-е и 1890-е гг.».

Первая соната пропитана интонациями рэгтайма, на которых построены вторая и четвертая ее части. Их основу составляют рэгтаймы самого Ч. Айвза 15 и Дж. Фельсбурга 16. Ритмика рэгтайма эпизодически вырисовывается также в части «В трактире» 17.

В Первой сонате Ч. Айвз применяет некоторые новшества. Так в финале второй части вводится хор, а в четвертой — встречаются аккорды со скоплением секунд, напоминающие кластеры.

Если в музыке Первой сонаты ярко, эмоционально и предельно конкретизированно воплощены бытовые образы, то в содержании Второй сонаты «Конкорд» 18 соединены философское и бытовое начала. Это произведение относится к числу наиболее известных и занимает в творчестве композитора важное место. В музыкально-образном строе Второй сонаты Ч. Айвз стремился отразить свое представление о философ-

рэгтайма, которые никогда не исполнялись. Фрагменты некоторых

ских принципах трансценденталистов 19, чьи идеи формировали его кругозор. Композитор придавал этому сочинению особое значение как творческому манифесту и даже написал литературный трактат «Очерки перед сонатой» 20, в котором изложил свои этико-философские и эстетические взгляды, разъяснил творческий замысел.

Во Второй сонате, над которой Ч. Айвз работал шесть лет 21, воспроизводятся образы, навеянные творческим наследием великих американских мыслителей, живших в Конкорде ²². Замысел этого сочинения возник как желание все-таки реализовать неосуществленное ранее автором намерение создать увертюры-воспоминания о крупнейших писателях Америки. О «Конкорде» Ч. Айвз говорил как о «группе из четырех пьес, названной сонатой из-за отсутствия более точного наименования». Первая и четвертая части произведения озаглавлены «Эмерсон» 23 и «Торо» ²⁴. Третья — посвящена семейству Олкоттов ²⁵. Вторая часть навеяна образами литературных творений Готорна ²⁶.

Музыка сонаты преимущественно атональна с частой сменой темпов, метра и ритмического рисунка. Отсутствие тактовых делений в некоторых эпизодах сочинения придает ему импровизационный характер. Ч. Айвз как бы предоставляет исполнителям определенную свободу при интерпретации «Готорна» ²⁷

²⁰ «Очерки перед сонатой» писались спустя несколько лет после создания произведения и изданы отдельной книгой. Ее содержание составляют следующие разделы: І. Пролог; ІІ. Эмерсон; ІІІ. Готорн; ІV. Олкотты; V. Торо; VI. Эпилог.

²¹ Соната создавалась в 1909—1911 гг., IV часть закончена

в 1915 г.

²² Конкорд — небольшой город на северо-западе США, относившийся к штату Массачусетс. Ныне столица штата Нью-Гемпшир. Название города стало символом философского учения трансценденталистов.

²³ Ралф Уолдо Эмерсон (1803—1882) — американский философ и писатель, глава школы трансценденталистов. С 1835 г. жил в Конкорде. Философско-эстетическая программа Эмерсона нашла отражение в цикле его лекций-статей «Природа»

(1836).

²⁴ Генри Давид Торо (1817—1862)— американский жил в Конкорде. Его философ, поэт и общественный деятель. Жил в Конкорде. Его философско-этические взгляды изложены в книге «Уолдон, или Жизнь в лесу». Торо примыкал к трансценденталистам, разделяя их социально-утопические идеи и романтический протест против

буржуазной косности и ханжества.
²⁵ Его глава— Эймос Бронсон Олкотт (1799— 1888) — американский философ, поэт и педагог. Отец писательницы Луизы Мей Олкотт (1832—1888). По своим взглядам был последователем трансценденталистов.

²⁶ Натаниэль Готорн (1804—1864) — американский писатель, представитель патриархально-романтического течения в литературе XIX века. В своих произведениях он воспевал стремление к свободе и восставал против уродливых буржуазных общественных отношений. Поиски положительных этических ценностей и путей социального переустройства общества сближали Готорна с трансценденталистами.

²⁷ Исполняя сонату, сам композитор не придерживался буквально нотного текста и всякий раз играл ее по-новому, импрови-

зируя, меняя склад и настроение музыки.

¹⁴ Среди этих сочинений вторая часть — «В амбаре» — Второй скрипичной сонаты (1903—1910), «Рэгтаймы» для малого театрального оркестра (1911), «Звуковые пути» для камерного оркестра (1911—1919) и др.

15 В 1900—1911 гг. Ч. Айвз сочинил несколько пьес в стиле

из них вошли в Первую сонату.

16 В юности композитор восхищался игрой пианиста-импровизатора Джорджа Фельсбурга, работавшего впоследствии тапером в кинотеатре (Ч. Айвз порой подменял его). Один из рэгтаймов Дж. Фельсбурга использован Ч. Айвзом во второй части Сюиты для театрального или камерного оркестра (1904—1911) «В трактире», имеющей подзаголовок «Попурри». Некоторые ее разделы легли в основу второй части Первой сонаты. Использование одних н тех же фрагментов в разных сочинениях характерно для творчества Ч. Айвза.
17 В американском издании эта часть сонаты цифрой не обо-

значена. ¹⁸ Полное название сочинения — «Конкорд, Массачусетс, 1840-1860».

¹⁹ T рансцендентализм — американское философсколитературное движение середины XIX века. Его приверженцы проповедовали идеи социального равенства, демократии и гуманизма, боролись против рабства. Их философия выражала веру в достижение правды и добра путем единения человека с природой и призывала к активной деятельности по усовершенствованию мира. Учение трансценденталистов критиковало капиталистический дух стяжательства и наживы, буржуазную цивилизацию, ее ложные моральные ценности и формальность демократических принципов. Однако их социально-утопические идеи носили индивидуалистический и отвлеченный характер. После гражданской войны в США 1861 - 1865 гг. движение распалось.

Отличительная особенность сонаты — чрезмерная сложность ее гармонического языка и фортепианной фактуры, до предела насыщенной труднейшими техническими приемами, сосредоточенными преимущественно во второй части ²⁸. Это послужило одной из причин, по которой сочинение длительное время не издавалось ²⁹. И только после смерти автора Вторая соната начинает постепенно утверждаться на концертной эстраде. При жизни Ч. Айвза лишь один музыкант решился исполнить ее публично. Им был американский пианист Джон Кирпатрик. Проработав над произведением двенадцать лет, он впервые сыграл ее целиком 20 января 1939 года в Нью-Йоркском «Таун-холле» ³⁰, что явилось первым триумфом композитора.

Как и в Первой сонате, в «Конкорде» Ч. Айвз обращается к рэгтайму, но только во второй части. Об этом жанре напоминают периодические всплески остросинкопированного ритма, которые составляют интонационную основу своеобразного рефрена формы «Готорна». В эпизодах же использованы напевы старинных гимнов и мелодии популярных во времена Ч. Айвза цирковых маршей. Благодаря вкраплению элементов бытовой музыки в пеструю, насыщенную и содержащую кластеры фортепианную фактуру сочинения, автору удается создать в звучании необычный колорит, призванный отразить некоторые особенности фантастики американского писателя 31.

При написании второй части сонаты Ч. Айвза очевидно стесняли ограниченные возможности инструмента (композитор предполагал подать эту музыку на языке «дюжины» фортепиано), поэтому он включил отдельные эпизоды «Готорна» в одно из своих оркестровых сочинений 32.

Сонаты Ч. Айвза причисляются к наиболее значительным произведениям современной фортепианной музыки. В них композитор предстает подлинным новатором, музыкантом широкого кругозора, ярким самобытным художником. Важной особенностью этих сочинений, как и всего творчества Ч. Айвза в целом, является наличие в музыке бытовых интонаций. Вплетенные в музыкальную ткань мотивы популярных мелодий менестрельной эстрады и, в частности, рэгтаймов, придают сонатам своеобразное неповторимое звучание, окрашенное колоритом раннего джаза.

На рубеже веков некоторые черты искусства менестрелей находят отражение и в сочинениях европейских композиторов.

Старый Свет впервые познакомился с музыкальным фольклором американских негров в 30-х годах прошлого столетия. В 1836 году в Лондоне состоялись концерты отца менестрельной эстрады актера и певца

²⁸ Не будучи профессиональным пианистом, Ч. Айвз относительно легко преодолевал эти трудности и даже записал в 1933 г.

³⁰ По состоянию здоровья Ч. Айвз не смог присутствовать на

этой премьере.
³¹ См. эссе «Готорн» из книги «Очерки перед сонатой» Ч. Айв-

за, помещенное в приложении настоящего издания.

32 Музыкальный материал «Готорна» использован во второй части IV симфонии (1909—1916), а также в фортепианной фантазии «Небесная железная дорога».

[. **Айв**- ще≀

Томаса Райса, известного под псевдонимом Джима Кроу, и уже к середине XIX века выступления заморских артистов перестают быть для англичан новинкой. 1832 год ознаменовался появлением в Лондоне первого мюзик-холла, репертуар которого формировался не без влияния заезжих американских гастролеров. К концу столетия интонации негритянских напевов господствуют не только в программах английских мюзик-холлов,— они начинают завоевывать поклонников и в других странах Европы. Этому способствовали частые выступления на европейском континенте негритянских артистов и музыкальных коллективов. В отличие от США, здесь им предоставлялись подмостки лучших театров и самых модных клубов.

Мюзик-холльная тематика с присущими ей менестрельными мотивами и эксцентриадой проникает и в парижские кабаре. С некоторыми из них связана музыкально-практическая деятельность известного французского композитора Эрика Альфреда Лесли Сати (1866—1925).

Не имея достаточных средств к существованию, Э. Сати не смог закончить консерваторию и зарабатывал на жизнь тяжким трудом концертмейстера в разного рода увеселительных заведениях. В 1887 году он был принят вторым пианистом в старейшее и самое респектабельное кабаре на Монмартре — «Ша нуар», слывшее местом встреч литературно-музыкальной богемы Парижа. Здесь Э. Сати познакомился с ведущими французскими музыкантами. атмосфере, царившей в кабаре, формировался его композиторский почерк. Он сочинял песни в танцевальных ритмах, обрабатывал популярные мелодии, подбирал репертуар эстрадным певцам. В 1891 году Э. Сати перешел в кабаре «Оберж дю Клу», где проработал семь лет. В последующие годы он не оставлял привычных занятий и продолжал выступать в различных кафе Монмартра 33. Э. Сати был аккомпаниатором известных эстрадных певцов — Винсена Испа и Полетт Дарти.

Плодом его многолетней таперской деятельности в кабаре Парижа явилась маленькая трехчастная сюита «Джек в стойле» (1899) 34. В этом произведении, как и в других своих сочинениях, Э. Сати избегает изощренности и виртуозных эффектов и пользуется достаточно скромной фактурой, основанной на яркой выразительной мелодике. В первой части сюиты — Прелюдии, композитор разрабатывает мюзик-холльные интонации, восходящие к традициям менестрельной эстрады. В 1926 году сюита была инструментована Дариусом Мийо и в виде одноактного балета-водевиля поставлена балетной труппой С. Дягилева (балетмейстер Джордж Баланчин).

В рамках мюзик-холльной эстетики выдержан и балет «Парад» (1916) — наиболее значительное произведение Э. Сати, принесшее композитору мировую славу. «Парад» вошел в историю искусства как одно из подлинно новаторских сочинений 10-х

на грампластинку несколько фрагментов из сонаты.

29 Соната «Конкорд» была напечатана более чем через 30 лет после своего создания (издание ее небольшим тиражом, осуществленное Ч. Айвзом в 1920 г. на собственные средства, не могло удовлетворить всех пианистов, желающих познакомиться с этим произведением).

³³ Столь длительная работа тапером привела Э. Сати к идее создания так называемой «меблировочной музыки», представляющей собой нечто подобное звуковому фону повседневности.

³⁴ Так называлась популярная у английской детворы игрушка «с сюрпризом» в виде ящика с выскакивающей из него фигуркой жокея на лошади.

Сюита была издана после смерти автора в 1926 г.

годов и сыграл важную роль в эволюции европейской музыкальной культуры.

Возникновение замысла балета относится к 1915 году. Сценарий был написан поэтом, драматургом и художником Жаном Кокто, он же осуществлял общее руководство театральной постановкой произведения. Вот как Ж. Кокто разъясняет содержание представления: «Декорация изображает дома вокруг площади в Париже в воскресный день. Ярмарочный балаган. Три номера из программы мюзик-холла служат парадом. Китайский фокусник. Акробаты. Маленькая американская танцовщица. Трое зазывал организуют рекламу. На своем диком языке жестов они сообщают друг другу, что публика принимает вступительный парад артистов за спектакль, и стараются разъяснить ей эту ошибку, -- настоящее зрелище будет внутри балагана. Но никто туда не входит. После заключительного номера парада обессиленные зазывалы валятся друг на друга. Китаец, акробаты и девочка выходят из пустого балагана. При виде бесплодных усилий зазывал они также пытаются заманить публику в балаган» 35. На сцене действовали также фокусники, жонглеры, клоуны, цирковые артисты, танцующая лошадь, которую изображали два актера, и другие персонажи. По форме «Парад» был не балетом, а небольшой пятнадцатиминутной мимической картиной. В ней присутствовали элементы эстрадного танца, цирковой клоунады и мюзик-холльной эксцентрики. Хореография характеризовалась подчеркнуто монотонными механистическими движениями. Одна из примечательных особенностей «Парада» — использование в нем рэгтайма, являющегося центральным номером в драматургии сочинения.

Музыка балета декоративна и проста. Художественная ткань произведения создается, наряду со звучанием музыкальных инструментов, с помощью всевозможных шумовых натуралистических эффектов. В частности, Э. Сати включает в партитуру стук пишущей машинки, автомобильные гудки, револьверные выстрелы, гул пропеллеров, динамо-машин и т. п., призванные воспроизвести атмосферу повседневной жизни современного города.

Премьера «Парада» состоялась 18 мая 1917 года в Театре Шатле в Париже. Балет был поставлен труппой С. Дягилева с декорациями П. Пикассо и хореографией Л. Мясина. Дирижировал спектаклем Э. Ансерме. Представление вызвало негодование публики и негативную критическую оценку в пресе. Нововведения создателей балета — кубистическая сценография, абстрактные геометрические формы костюмов, внемузыкальные приемы в музыке, акробатичность хореографии — шокировали зрителей. Но уже следующая премьера «Парада» в 1920 году явилась для Э. Сати настоящим триумфом. По поводу этого события И. Стравинский писал: «Спектакль... поразил меня своей свежестью и подлинной оригинальностью. «Парад» как раз подтвердил мне, что я был прав, когда так высоко ставил достоинства Сати и роль, которую он сыграл во французской музыке» ³⁶.

Влияние эстетики мюзик-холла ощутимо и в других сочинениях Э. Сати. Так в 1924 году он создает

 ^{35} Цит. по кн.: *Филенко Г.* Французская музыка первой половины XX века. Л., 1983. С. 70.

³⁶ Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963. С. 148.

музыку к балету «Перерыв» ³⁷, в которой звучат мелодии кекуоков.

Другим французским композитором, использовавшим в своем творчестве элементы менестрельной и мюзик-холльной эстрады, был **Клод Ашиль Дебюсси** (1862—1918).

С этой музыкой композитор впервые познакомился в кабаре «Оберж дю Клу», завсегдатаем которого был. Здесь играл Э. Сати, восхищавший К. Дебюсси необычными гармониями и изобретательными импровизациями. Встреча в кабаре положила начало большой дружбе двух музыкантов.

На заре XX века Париж услышал мелодии едва распространившегося тогда в Европе кекуока. Популярность этого танца заметно возросла после гастролей в столице Франции в апреле 1903 года американского оркестра под управлением Дж. Сузы ³⁸. Посетив один из концертов этого коллектива, К. Дебюсси опубликовал рецензию, в которой, в частности, писал: «Наконец-то!.. король американской музыки в наших стенах! То есть, другими словами. г-н Дж. Ф. Суза «and his band» 39 в течение всей этой недели будет открывать нам красоты американской музыки вместе со способом пользоваться ею в лучшем обществе. Надо, по правде говоря, быть особенно одаренным, чтобы дирижировать ею. Так, г-н Суза отбивает такт, выделывая руками круги, или встряхивая воображаемый салат, или сметает невидимую пыль и ловит бабочку, вылетевшую из тубыконтрабаса.

Если американская музыка незаменима для передачи ритмов невыразимых «кекуоков», то признаюсь, что в данный момент это кажется мне ее единственным преимуществом перед другой музыкой... и г-н Суза, бесспорно, ее король» 40.

Ирония, пронизывающая эту цитату, красноречиво свидетельствует о скептическом отношении К. Дебюсси к «королю американской музыки» и кекуоку. Но не пройдет и пяти лет, как композитор изменит свою точку зрения на ритмы, пришедшие из-за океана, и неоднократно будет обращаться к ним в своих сочинениях.

В 1908 году К. Дебюсси завершил работу над фортепианной сюитой «Детский уголок» ⁴¹, которую приурочил к четырехлетию своей дочери с посвящением: «Моей дорогой маленькой Шушу с нежными извинениями отца за то, что последует». В шестой, последней, пьесе альбома — «Кекуок Голливога» ⁴² автор

³⁷ Тогда же поставлен Шведским балетом, а также экрани-

зован (режиссер Рене Клер).

38 С у́ з а (S о и s а) Д ж о н Ф и́ л и п (настоящее имя и фамилия Зигфрид Окс; псевдоним Sousa состоит из начальных букв S (iegfried) O(chs) USA) (1854—1932) — американский композитор и руководитель военного оркестра (по национальности португалец). В 1892 г. основал в Вашингтоне оркестр, с которым часто выступал в США, Канаде и в странах Европы, а также на всемирных выставках в Чикаго и Париже. Завоевал известность как создатель концертного духового оркестра, по насыщенности звучания приближающегося к симфоническому. Прозват «королем марша». В программы концертов включал кекуокы, рэгтаймы и марши.

³⁹ и его оркестр (*англ*.).

 ⁴⁰ Статья опубликована в газете Gil Blas от 20 апреля 1903 г.
 Цит. по кн.: Дебюсси К. Статьи. Рецензии. Беседы. М.: Л., 1964. С. 134.
 41 Название сюнты и входящих в нее пьес даны на английском

[&]quot;Название сюнты и входящих в нее пьес даны на английском языке, что является следствием распространившейся среди фравцузской интеллигенции того времени англомании.
42 Голливог — кукла-урод, пугало — прозвище одного взамения прозвище одного взамения прозвище одного взамения прозвище одного прозвительного противного прозвительного продутельного прозвительного продутельного противного против

⁴² Голливог — кукла-урод, пугало — прозвище одного вз типичных персонажей менестрельных представлений.

использует интонации и синкопированные ритмы популярного американского танца, сроднившегося с менестрельной эстрадой, что подчеркивает гротеско-

вый характер музыки.

К. Дебюсси был одним из первых европейских композиторов, обративших внимание на искусство менестрелей и воспевших их образы в своем творчестве 43. В «Кекуоке Голливога» он обобщил существовавшие в то время тенденции развития новой танцевальной музыки, что выразилось в конструктивной четкости пьесы, нарочитой примитивности ее фактуры и механистически точной ритмики, достаточно резкой динамике, а также в обилии острых секундовых созвучий и синкоп. В ряде эпизодов прослушивается влияние оркестровой музыки, конкретизирующееся в подражании приемам игры на медных духовых и ударных инструментах стредствами фортепианного изложения.

В своих сочинениях К. Дебюсси обращается к цитатному методу, столь широко распространившемуся впоследствии в творчестве многих композиторов. Однако делает он это всегда ненавязчиво и завуалированно, порой с присущим ему тонким юмором. Так в общий гротесковый контекст пьесы «Кекуок Голливога» К. Дебюсси вводит цитату основного лейтмотива оперы Р. Вагнера «Тристан и Изольда», за которой следует эпизод с форшлагами 44, словно

имитирующий смех ⁴⁵.

«Кекуок Голливога» пользуется огромной популярностью среди исполнителей и слушателей. Сам автор часто исполнял его в концертах и как пиа-

нист^{'46}, и как дирижер ⁴⁷.

Вершиной фортепианного творчества К. Дебюсси являются две тетради его Прелюдий ⁴⁸, которые М. Равель характеризовал как «изумительные шедевры» 49. В завершающей первую тетрадь двенадцатой прелюдии «Менестрели» автор вновь обращается к полюбившимся ему образам темнокожих артистов. В этой пьесе «композитор как бы погружает нас в атмосферу негритянских представлений.

«Менестрели» обладают игровой насмешливой грацией, с самой малой примесью горечи. Последняя тема излучает восхитительное очарование, свойственное местам развлечения. Это среда ночного кабачка, где начинают царить негры. Темп сдержанный, умеренный, но искрящийся. Подобно Равелю, Дебюсси предчувствовал колдовскую силу джаза», - писала известная французская пианистка Маргерит Лонг ⁵⁰.

Музыка пьесы изобразительна, наполнена колкими и острыми звучностями. Композитор мастерски воспроизводит в ней тембры банджо, тамбурина и других инструментов, распространенных в негритянских ансамблях. Синкопированными ритмами передаются образы танцоров.

В этой прелюдии К. Дебюсси использует широкоизвестные мотивы менестрельной эстрады. По свидетельству одного из американских музыковедов, мелодия танца напоминает старинный американский напев, а немецкий исследователь джаза Андре Азриель находит общие черты в пентатонической попевке начальных тактов прелюдии и вступлении к популярному кекуоку Керри Миллса «На загородной встрече в Джорджии» (1897) ⁵¹:

Leggiero (J = 100)

«Менестрели» часто включались в программы концертных выступлений К. Дебюсси. В 1914 году автор сделал переложение этой пьесы для скрипки и фортепиано.

Духом менестрельной эстрады пронизана и прелюдия «Генерал Лавин» — эксцентрик» из второй тетради. Ее герой — подлинное лицо — клоун-эксцентрик, эквилибрист и фокусник Эдуард Ла Вин 52. «Этот... человек был гениальным. Он был музыкале н», — говорил о нем композитор ^{53} .

45 Ироническая пародия на Р. Вагнера вызвана настроениями, господствовавшими среди современников К. Дебюсси, усматривавших в творчестве немецкого композитора тенденции, противоре-

46 Пьеса записана в авторском исполнении на ленте для ме-

ханического фортепиано фирмы «Плейель».

⁵⁰ Лонг М. За роялем с Дебюсси. М., 1985. С. 106.

⁴³ Показательно, что на обложке первого издания «Детского уголка» помещено изображение менестрельной маски.
44 См. стр. 55—56 настоящего издания (тт. 61—78).

чащие духу французской музыки. Утверждают, что К. Дебюсси обещал пианисту Гарольду Бауэру — большому почитателю творчества Р. Вагнера и первому исполнителю цикла «Детский уголок» прилюдно высмеять его кумира. Лишь после концерта автор указал Г. Бауэру, не усмотревшему в музыке никакого подвоха, на цитату из «Тристана». По другим сведениям, пианист узнал об этом из книги Леона Валлеса о К. Дебюсси, вышедшей много лет спустя после кончины композитора. В ней пересказывалась эта история.

⁴⁷ Существует оркестровая редакция «Кекуока Голливога». Инструментовка сделана в 1910 г. французским композитором и дирижером, другом К. Дебюсси А. Капле.

48 Каждая тетрадь содержит по двенадцать пьес. Первая бы-

ла создана в 1910 г., вторая писалась с 1910 по 1913 г.
⁴⁹ См.: Равель в зеркале своих писем. Л., 1962. С. 81.

⁵¹ Asriel A. Jazz - Analysen und Aspekte. Berlin, 1985. S. 411. ⁵² Он родился в 1879 г. в Нью-Йорке. С 1910 г. выступал с цирком Медрано в европейских странах — Италии, Франции, Голландии, Германии, Швейцарии и Англии. На арене появлялся в генеральской форме с эполетами, треуголкой, перчатками и большим термометром на животе. Ла Вин обладал большим талантом мима. Один из наиболее популярных его номеров сражение с нарисованными солдатами. 53 Лонг М. За роялем с Дебюсси. С. 30.

М. Лонг вспоминает, что этот клоун «доставлял радость и вызывал восхищение Метра.

— Он был деревянный! — говорил мне Дебюсси, чтобы объяснить эту механическую жесткость, которую он требовал как для группы тридцатьвторых в начале, так и для аккордов в середине, изображающих балансирование эквилибриста» 54.

Генерал Лавин — эксцентрик. Рисунок Люк-Альберта Моро

В этой пьесе композитор вновь отдает дань популярному танцу, о чем гласит исполнительская ремарка— «в стиле и движении кекуока». Так же, как и в «Менестрелях», в прелюдии «Генерал Лавин»— эксцентрик» К. Дебюсси тяготеет к иллюстративности.

В октябре 1913 года композитор завершил начатую летом работу над клавиром детского кукольного балета-пантомимы на сюжет художника-иллюстратора детских книжек Андре Элле «Ящик с игрушками» ⁵⁵. В музыку этого спектакля автор вводит шуточный кекуок как сопровождение выхода Английского солдата, марширующего под высокие звуки флейты и бой барабана:

⁵⁴ Лонг М. За роялем с Дебюсси. С. 109.

55 Тогда же клавир балета был напечатан фирмой Дюрана с цветными рисунками автора либретто (в 1965 г. это издание воспроизведено московским издательством «Музыка»).

Весной 1914 г. композитор приступил к написанию партитуры балета, однако закончить ее не успел. Она была завершена А. Капле после смерти К. Дебюсси. Одна из первых постановок балета была осуществлена в 1919 г. в Париже (оформление А. Элле).

Еще раньше, 21 декабря 1917 г., состоялась премьера спектакля в Московском Камерном театре, руководимом А. Я. Таировым. В течение пяти лет балет шел 43 раза. Оркестровка для этой постановки была сделана Анри Фортером, работавшим в тегоды в Камерном театре.

Эта синкопированная мелодия была использована К. Дебюсси в фортепианной пьесе «Маленький негр» — последней в серии сочинений, где варьируются ритмоинтонации, воплощающие различные образы менестрельной эстрады.

Опираясь в ряде своих произведений на характерные приемы негритянской танцевальной музыки, содержащей определенные элементы джаза, композитор способствовал избавлению фортепианной техники от устоявшихся штампов и заложил основы нонлегатного пианизма, который впоследствии получил широкое распространение в творчестве многих его собратьев по перу.

Реформа пианистического стиля, начатая К. Дебюсси, нашла продолжение прежде всего в некоторых сочинениях Игоря Федоровича Стравинского (1882—1971), созданных им во второй половине 10-х годов. Как и французский композитор, И. Стравинский, будучи подлинным новатором, не мог пройти мимо своеобразия жанров, рожденных менестрельной эстрадой. Однако, в отличие от своего предшественника, он обратил внимание преимущественно на ритмику новой музыки, в частности, рэгтайма, бытовавшего в то время в Европе.

Впервые к упомянутому жанру И. Стравинский прибегнул в 1918 году при написании музыки к представлению «Сказка о беглом солдате и черте» 56, известном также под названием «История солдата» 57.

56 Французский текст Шарля Рамю по мотивам русских сказок

из собрания Александра Афанасьева.

57 Премьера состоялась 28 сентября 1918 г. в Лозанне. Постановщики Л. и Ж. Питоевы, художник Р. Обержонуа, дирижер Э. Ансерме. В СССР сочинение впервые поставлено в 1963 г. в Государственном академическом театре оперы и балета «Эсто-

Это «читаемое, играемое и танцуемое», как указано в подзаголовке партитуры, произведение было создано по заказу Вернера Рейнхардта 58 и предназначалось для постановки передвижным театром.

Центральный эпизод спектакля — маленький концерт. Он является драматургической вершиной всего произведения и состоит из трех танцевальных номеров. Последний из них — полный неистовой экспрессии рэгтайм, виртуозная фактура которого насыщена синкопами и ритмическими перебоями. Его мелодика не содержит каких-либо заимствований и полностью выдержана в стиле И. Стравинского.

В рэгтайме, как и во всем сочинении композитора, поражает необычность характера инструментального сопровождения. Автор отказывается от традиционного оркестра с дублирующими голосами и заменяет его ансамблем солистов из семи исполнителей (кларнет, фагот, корнет, тромбон, скрипка, контрабас, ударные), располагающихся на сцене. По всей видимости, И. Стравинский ориентировался при этом на джазовые составы, с которыми уже был знаком в то время.

Музыка «Истории солдата» построена по типу балетной сюиты и настолько выразительна и своеобразна, что захватывает и впечатляет даже без зрительного ряда. Поэтому произведение часто включается в концертные программы 59.

Сразу же после окончания партитуры «Истории солдата» композитор создает «Рэгтайм для одиннадиати инструментов». Как вспоминает автор, это произведение явилось следствием «увлечения, которое пробудил тогда во мне джаз, таким бурным потоком хлынувший в Европу сразу же после войны». Далее он продолжает: «По моей просьбе мне прислали много записей этой музыки, которая привела меня в восторг своим поистине народным характером, свежестью и еще неведомым дотоле ритмом, своим музыкальным языком, выдающим его негритянский источник. Все эти впечатления подали мне мысль сделать зарисовку этой новой музыки и придать ей значимость концертной пьесы... Вот чему я обязан сочинением «Рэгтайма» для одиннадцати инструментов...» ⁶⁰.

Это произведение было закончено в ноябре 1918 года и посвящено меценатке Эугении Эррасурис 61. В нем И. Стравинский посредством духовых, струнных, ударных инструментов и венгерских цимбал стремился передать тембровые и ритмические особенности джаза в преломлении сквозь призму своей творческой индивидуальности.

В 1919 году композитор сделал переложение «Рэг-

тайма для одиннадцати инструментов» для фортепиано, что, вероятно, натолкнуло его на мысль написать специальное сочинение для этого инструмента, выдержанное в характерном джазовом стиле. Так появилась концертная пьеса «Piano-Rag-Music».

«Сочиняя эту музыку, я вдохновлялся теми же мыслями и преследовал ту же цель, что и в «Рэгтайме» ^{62} , но в данном случае используя ударные возможности рояля»,— писал композитор ^{63} .

Это произведение И. Стравинский посвятил Артуру Рубинштейну, «надеясь поощрить его к исполнению современной музыки» 64. Используя в пьесе ритмоинтонации рэгтайма и трактуя рояль как ударный инструмент, он строит музыкальную ткань на резких акцентах, диссонирующих аккордах, синкопах и т. п. Тематический материал сочинения развивается на фоне стойкого метрического пульса аккомпанементе. «Приемы джаза, -- отмечает А. Альшванг, — подвергаются у Стравинского интеллектуальной обработке. На основе этих приемов Стравинский ищет возможности разрешить проблему длительного, как бы непрекращающегося механического движения. Характерные, механически точные перебои ритмов джаза на основе непрерывного однообразного движения тонко и умело применяются для его технических целей» 65.

В композиции сочинения автор применяет неметризованную каденцию, придающую музыке импровизационный характер. По этому поводу И. Стравинский писал: «Если мои последующие попытки портретирования джаза были более удачными, то потому, что в них я постиг идею импровизации; к 1919 г. я уже слышал живой джаз и открыл, что джазовое исполнение интереснее джазовых сочинений. Я говорю о своих нетактированных пьесах для рояля соло.., которые, конечно, являются не настоящими импровизациями, но записанными портретами импровизаций» ⁶⁶.

Элементы раннего джаза, введенные И. Стравинским в фортепианную фактуру, привели к появлению ударно-беспедальной манеры игры. Игнорируя стилистику традиционного пианизма, он развивает нонлегатный принцип, который лег в основу всего его дальнейшего фортепианного творчества.

Произведения И. Стравинского, наделенные чертами раннего джаза, относятся к числу наиболее значительных творений в истории музыки. Он ярко продемонстрировал, какие перспективы таит в себе джаз, и, создав подлинные шедевры, способствовал приобщению к этому музыкальному явлению многих выдающихся композиторов XX века.

В. Симоненко

⁵⁸ Вернер Рейнхардт (1884—1951) — немецкий музыковед, кларнетист-любитель и меценат, субсидировавший первую постановку «Истории солдата».

⁵⁹ Некоторые номера из «Истории солдата» вошли в сюиту, созданную И. Стравинским в 1920 г. для кларнета, скрипки и фортепиано.

⁶⁰ Стравинский И. Хроника моей жизни. Л., 1963. С. 128—129... 61 Премьера «Рэгтайма для одиннадцати инструментов» состоялась 27 апреля 1920 г. в Лондоне. Дирижировал А. Блисс. В 1960 г. сочинение было исполнено в виде балета труппой Нью-Йоркского городского балета (балетмейстер Дж. Баланчин).

⁶² Имеется в виду «Рэгтайм для одиннадцати инструментов». Примеч. авт. ст.

⁶³ Стравинский И. Хроника моей жизни. С. 134. ⁶⁴ Стравинский И. Диалоги. Л., 1971. С. 147.

Артур Рубинштейн (1886—1982) — американский пианист польского происхождения. Являясь представителем романтического направления, А. Рубинштейн никогда не включал в концертные программы «Piano-Rag-Music». Сам же композитор неоднократно исполнял это произведение и в июле 1934 г. записал его в Париже на грампластинку.
⁶⁵ Альшванг А. Игорь Стравинский // Избр. соч.: В 2 т. М.,

^{1964.} T. 2. C. 288.

⁶⁶ Стравинский И. Диалоги. С. 210.

Луи Моро Готчок (США) Louis Moreau Gottschalk (USA)

Ее величеству Изабелле II, королеве Испании

a Sa Majesté Isahelle II Reine des Espagnes

БАМБУЛА

BAMBOULA

Негритянский танец

Danse de Nègres op. 2 (1845)

соч. 2 (1845)

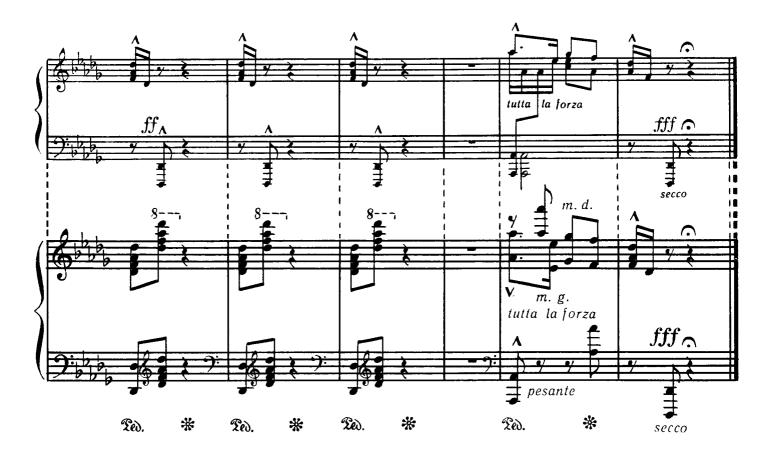

Ричарду Хоффману

à Richard Hoffman

БАНДЖО LE BANJO Гротескная фантазия Fantaisie Grotesque соч. 15 (1851) op. 15 (1851) Ardito Moderato très rythmé tutta la forza **p** con spirito pp

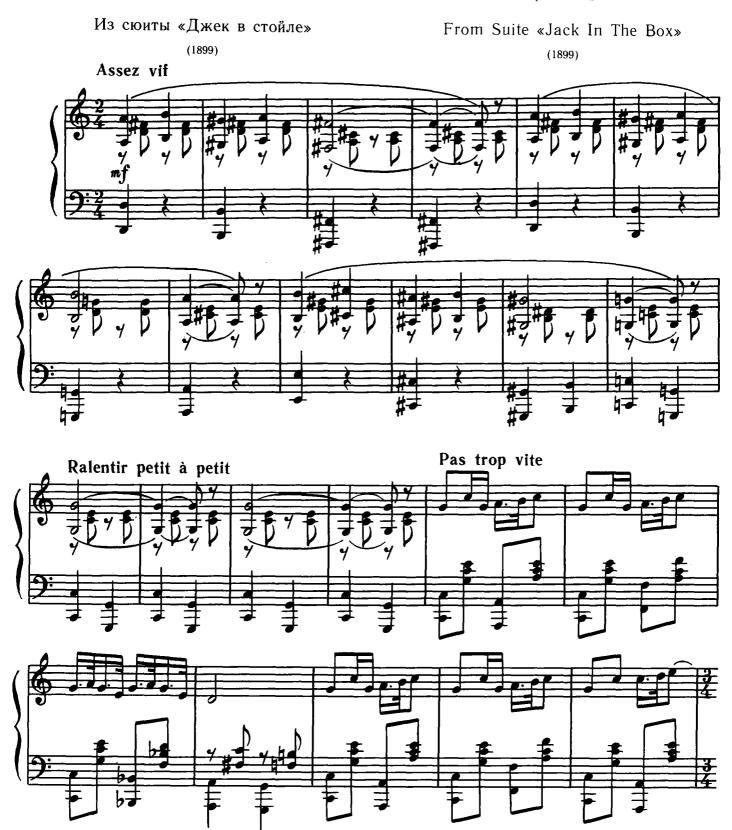
Эрик Сати (Франция)

Erik Satie (France)

1866—1925

ПРЕЛЮДИЯ

PRELUDE

ETERTERINE ETERTERINE ETERTERINE

РЭГТАЙМ ПАРОХОДА

RAGTIME DU PAQUEBOT

SHORTSOHOUSE SHORT

Клод Дебюсси (Франция) Claude Debussy (France)

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

CHILDREN'S CORNER

VI. KEKYOK ГОЛЛИВОГА VI. GOLLYWOGG'S CAKE WALK

ПРЕЛЮДИИ

PRÉLUDES

Первая тетрадь

Premiére Cahier

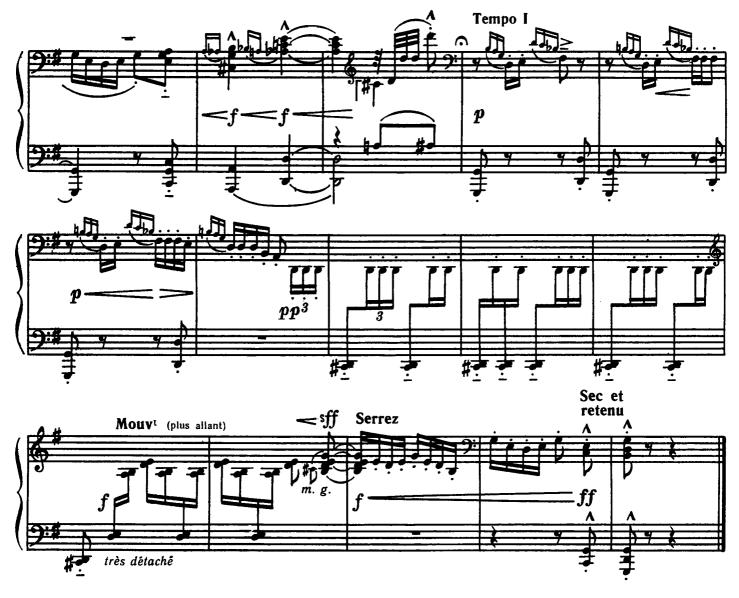
XII. МЕНЕСТРЕЛИ

XII. MINSTRELS

Вторая тетрадь

Deuxieme Cahier

XVIII. «ГЕНЕРАЛ ЛАВИН» — XVIII. «GENERAL LAVINE» — ЭКСЦЕНТРИК **ECCENTRIC**

(1912)

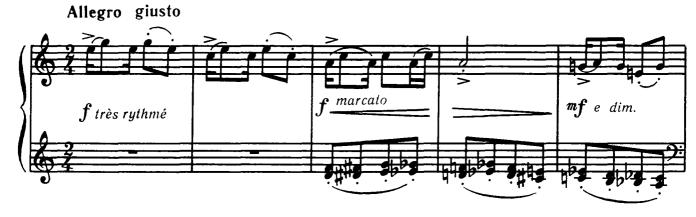

МАЛЕНЬКИЙ НЕГР

THE LITTLE NEGRO

(1913)

(1913)

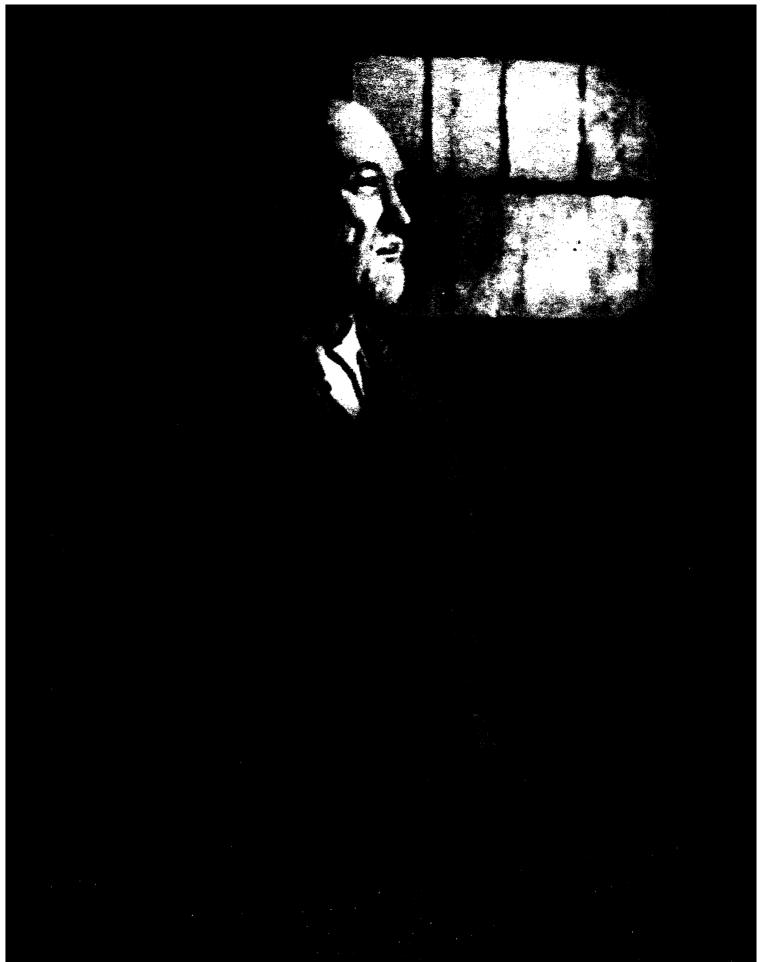

STORES OF OFFICE OFFICE

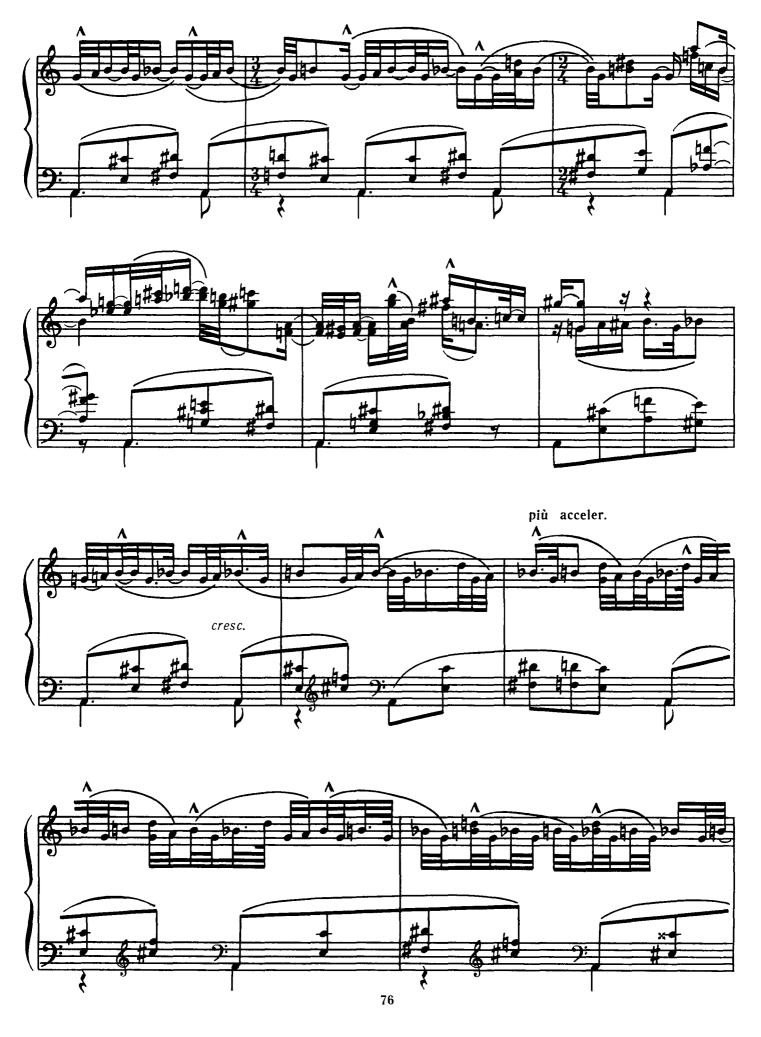
Чарлз Айвз (США) Charles Ives (USA) 1874—1954 COHATA № 1 SONATA № 1 H (1909)(1909) Allegro moderato a tempo rit. dim.

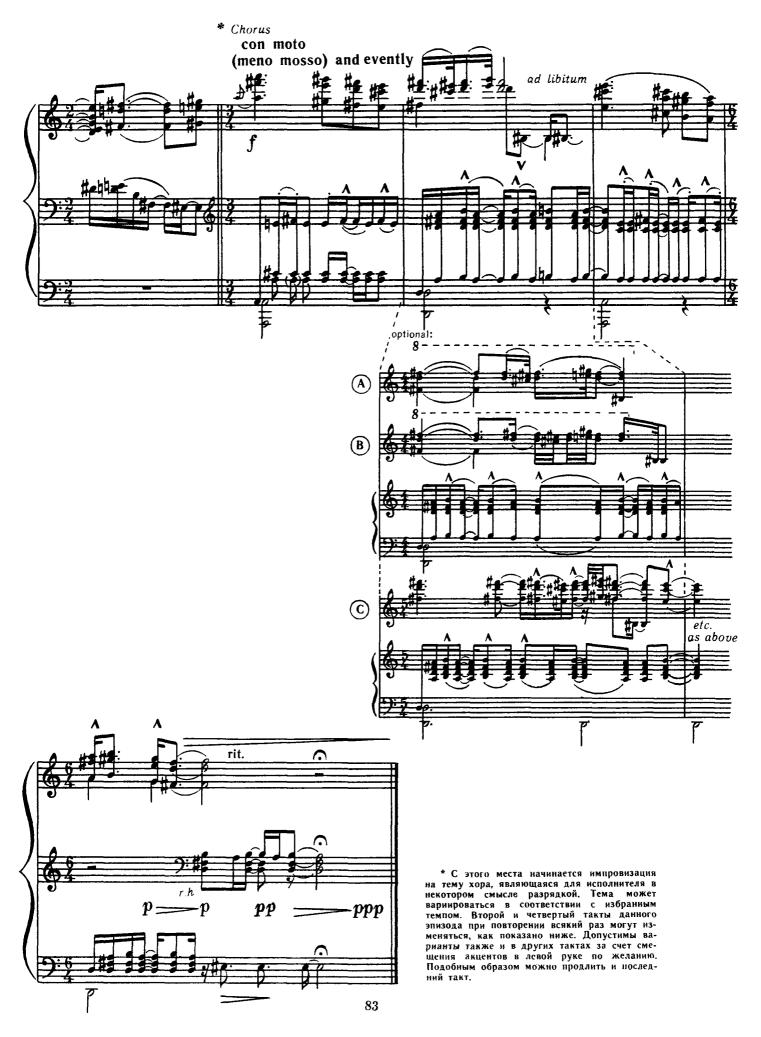

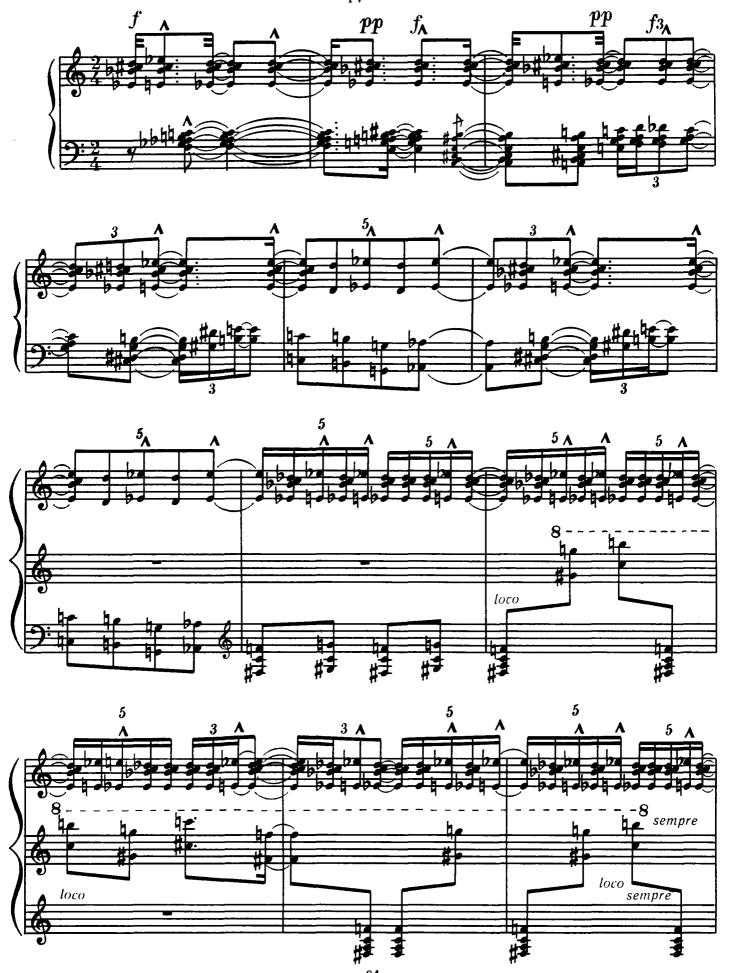

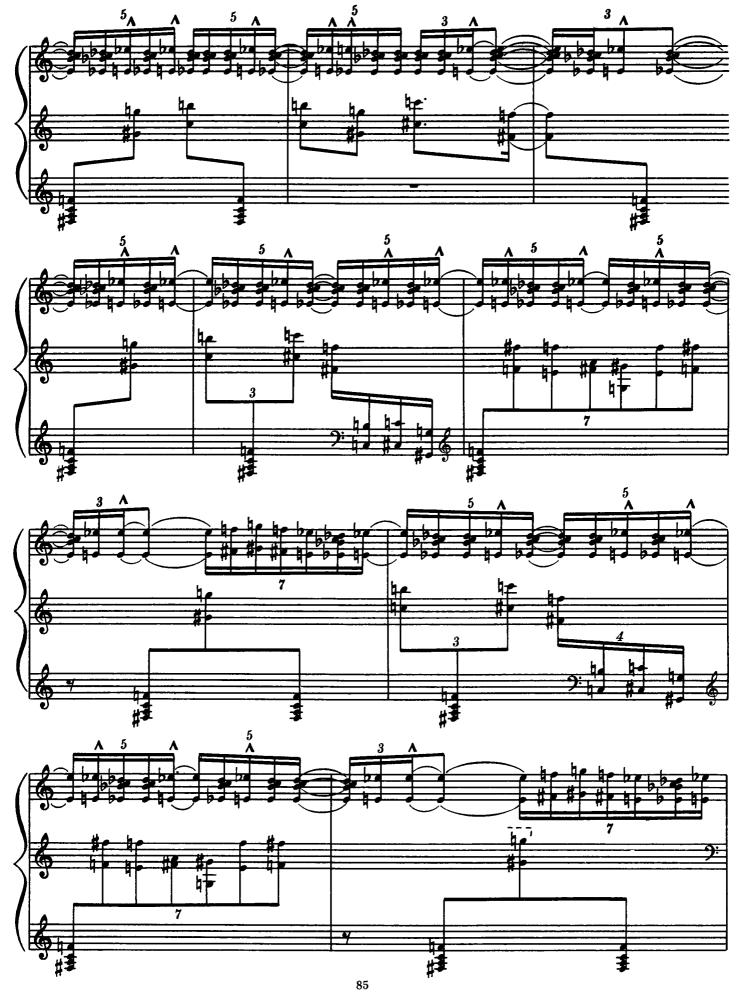
^{*} Последняя доля в одном из тактов на $\frac{5}{8}$ может быть опущена.

^{**} По желанию может быть повторено дважды или трижды с исполнением ноты *ми-диез* левой рукой на той же самой доле и со значительным ускорением.

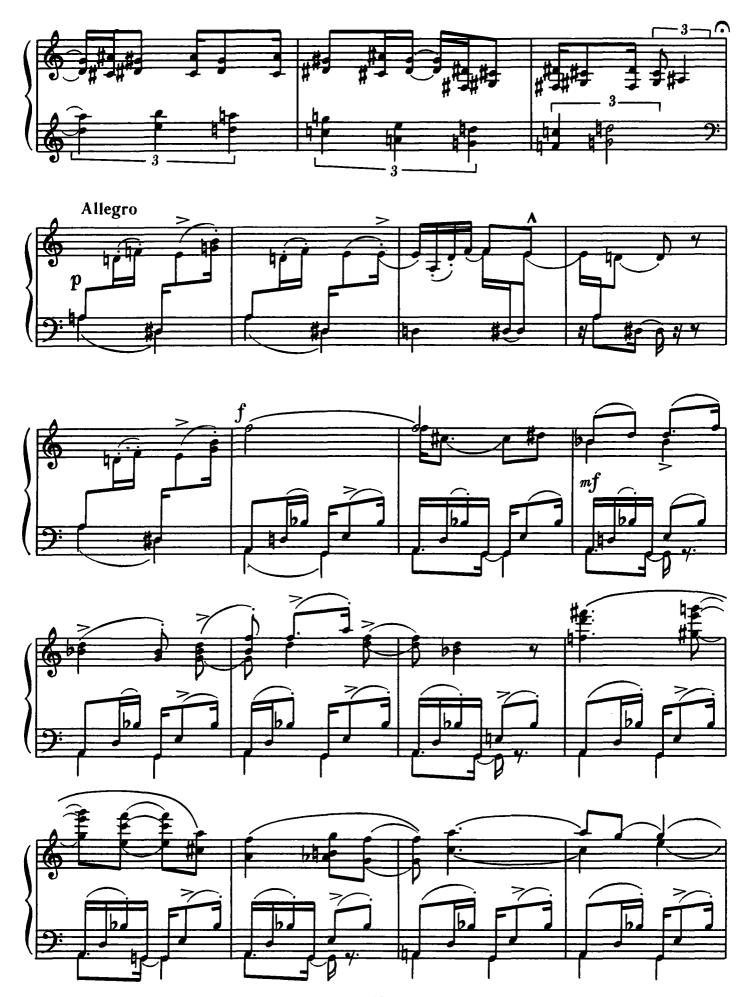

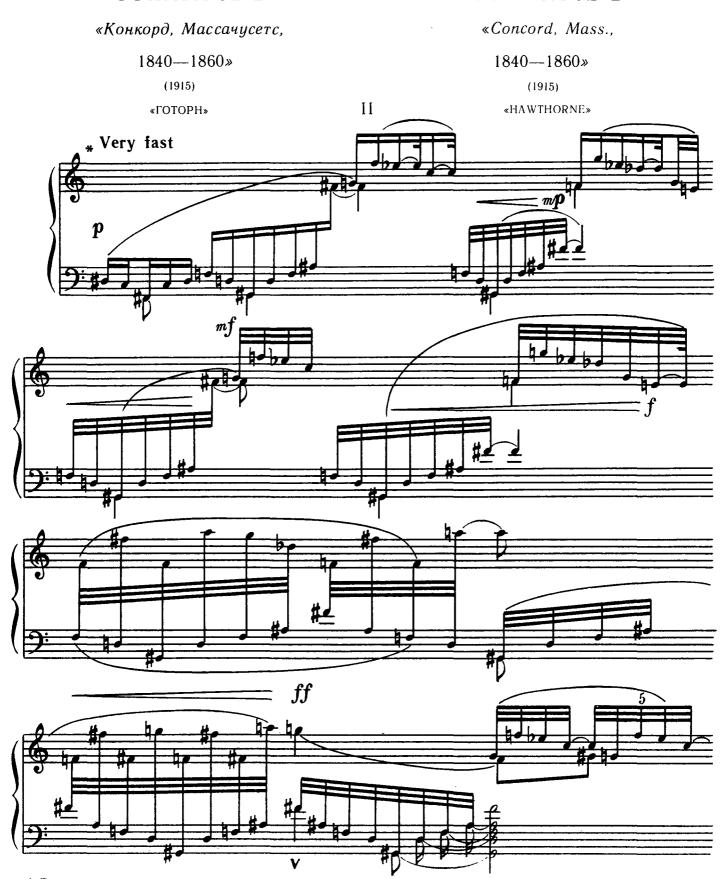

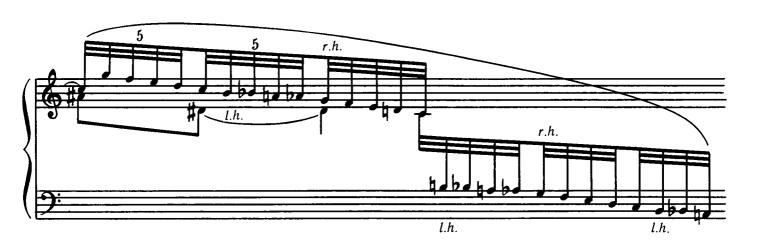
ELECTROLIC ELECTROLIC

COHATA № 2

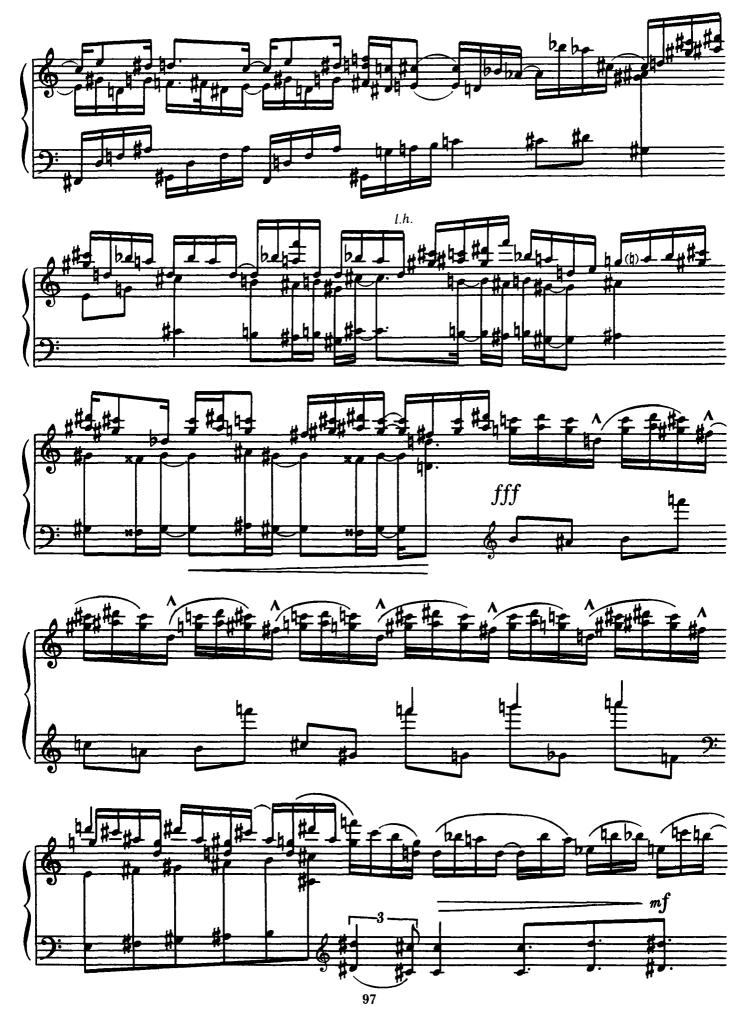
SONATA № 2

^{*} Почти вся эта часть должна исполняться максимально быстро. Обозначения темпа, характера звучания и т. п. применены в минимальном количестве. Соотношения между тридцатьвторыми и шестнадцатыми как 2 к 1 не следует понимать всегда буквально. Правую педаль необходимо применять постоянно.

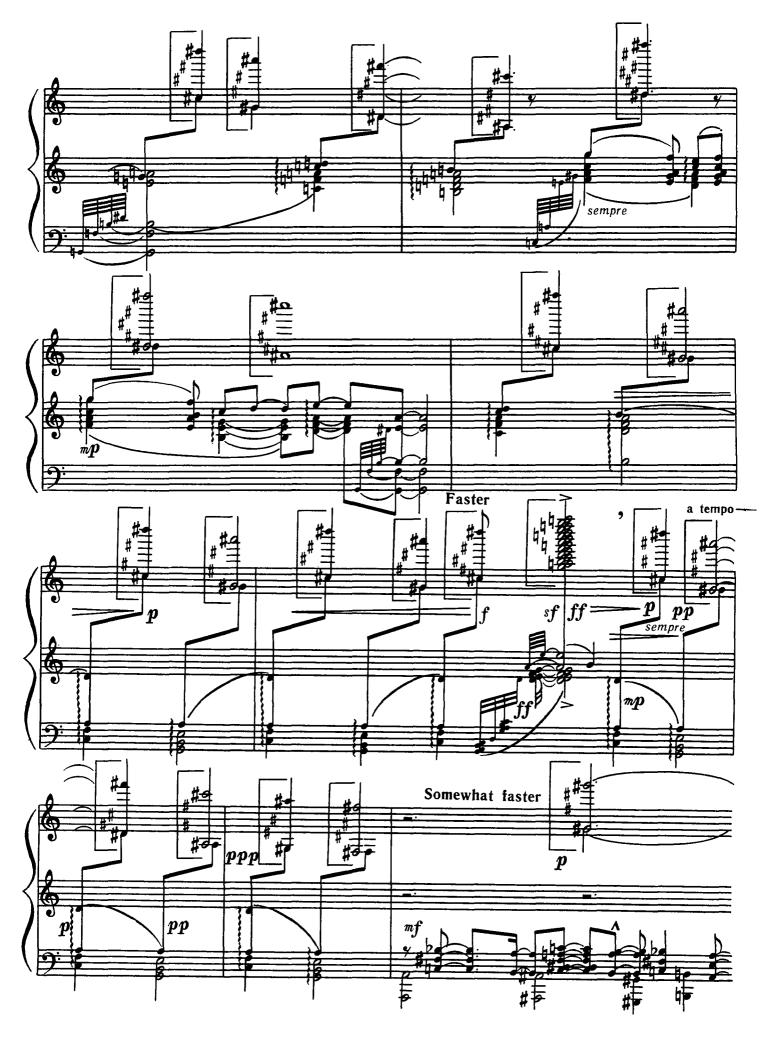

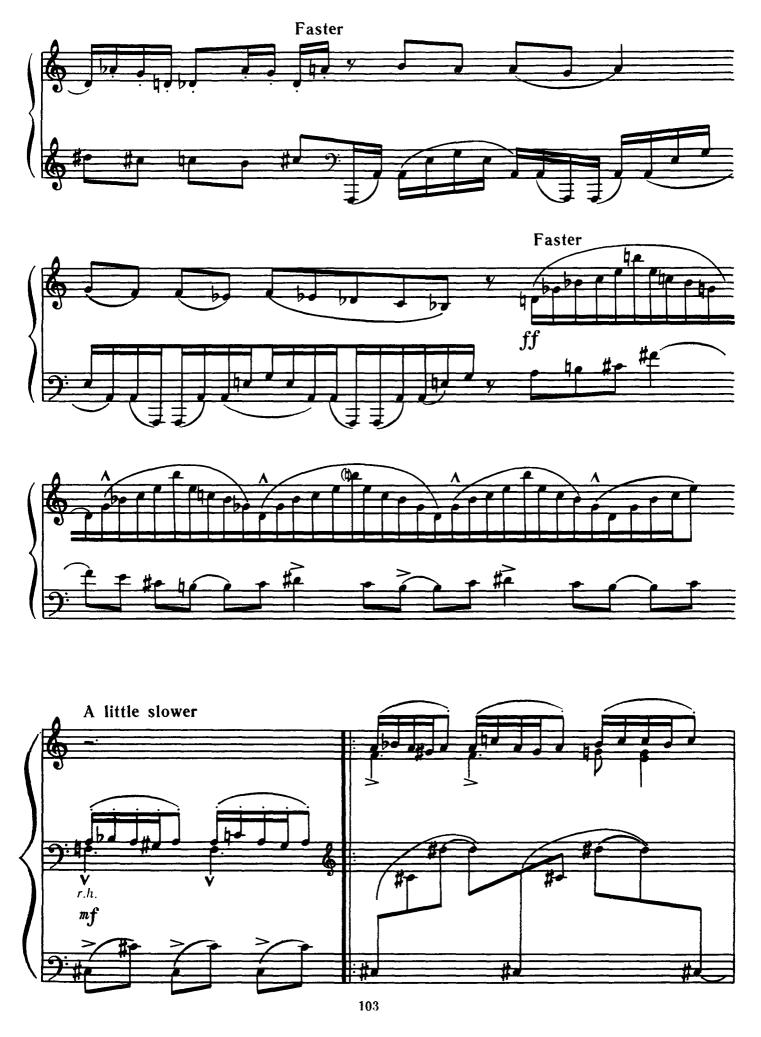
* Группа аккордов в верхней строке исполняется с применением обычного деревянного бруска длиной в 14 ^{3} /4 дюйма (37, 5 см) и достаточно массивного, чтобы нажимать клавиши без удара.

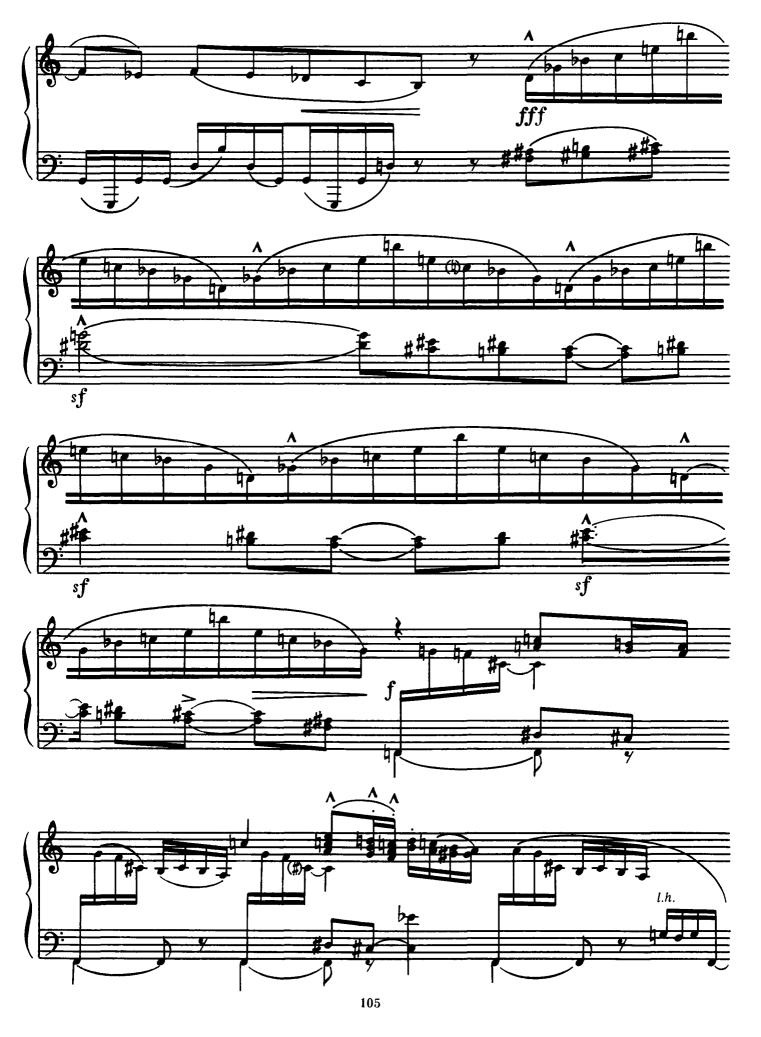

* Эти и подобные им созвучия надо играть не как арпеджио «от пальца к пальцу», а как аккорды «от руки к руке», «подвешивая» их, как гроздья.

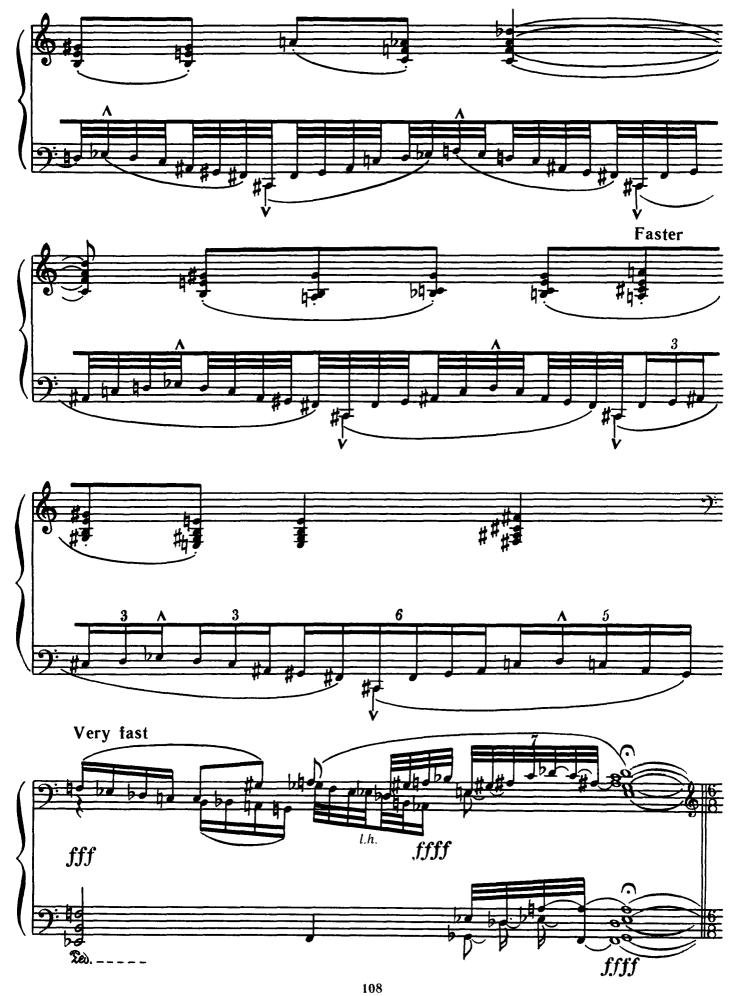

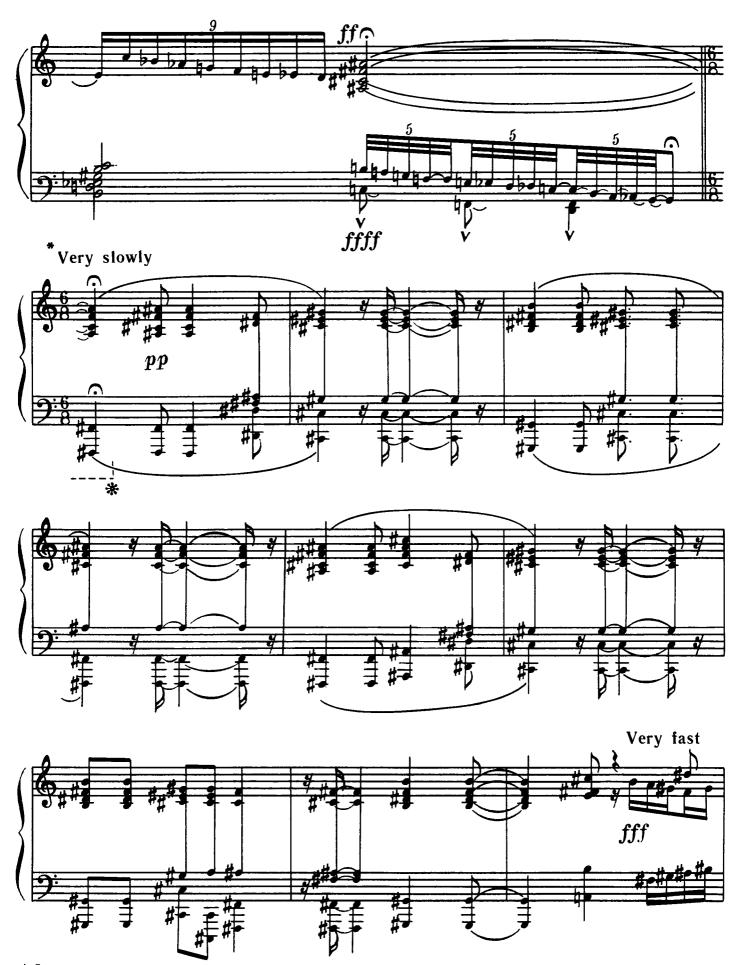
^{*} Вариант, выписанный мелкими нотами, поможет облегчить партию левой руки для того, чтобы сохранить темп.

* Первый аккорд этой темы (*PPP* необходимо взять на фоне предыдущего (*ffff*), удержанного на правой педали. Звучание должно быть подобно песнопению, доносящемуся издалека после сильной бури.

* См. предыдущее примечание.

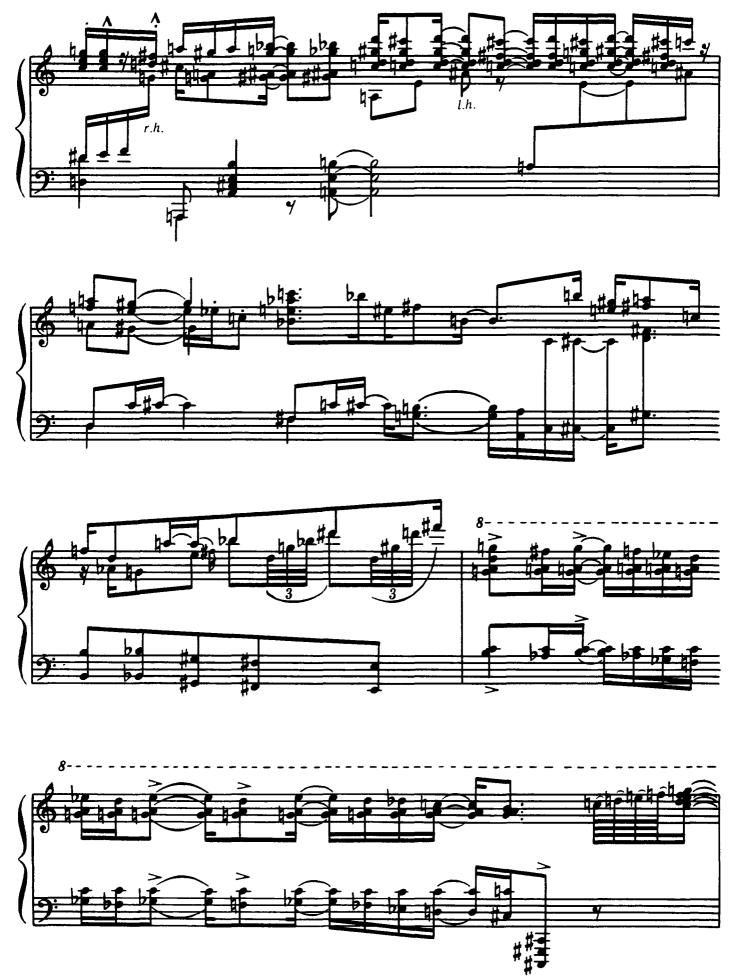

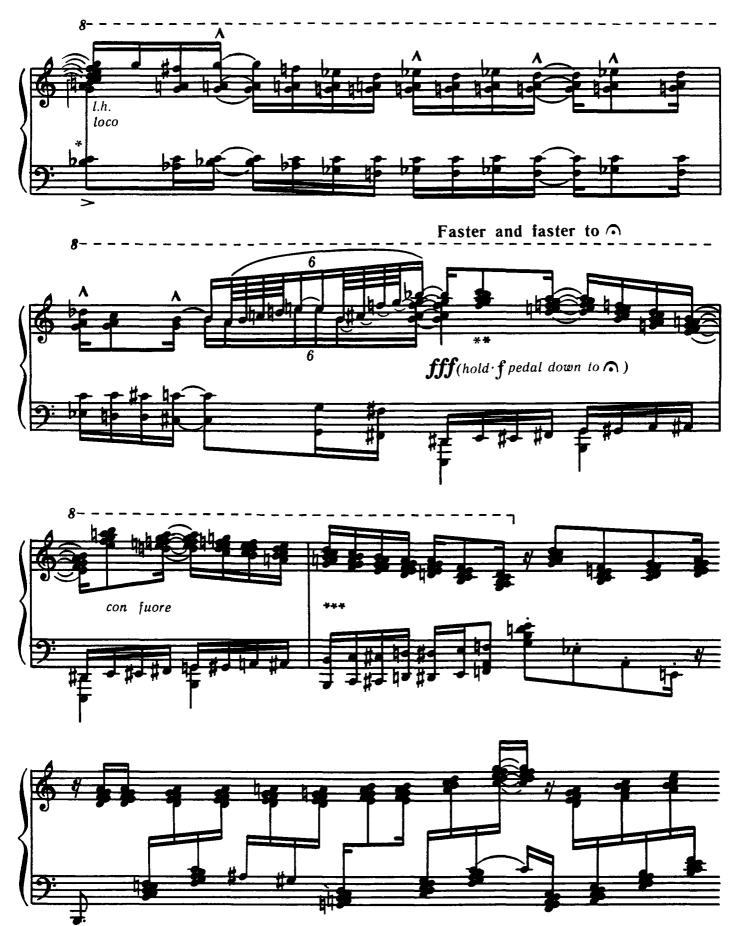
^{*} Вариант, выписанный мелкими нотами, поможет сохранить темп.

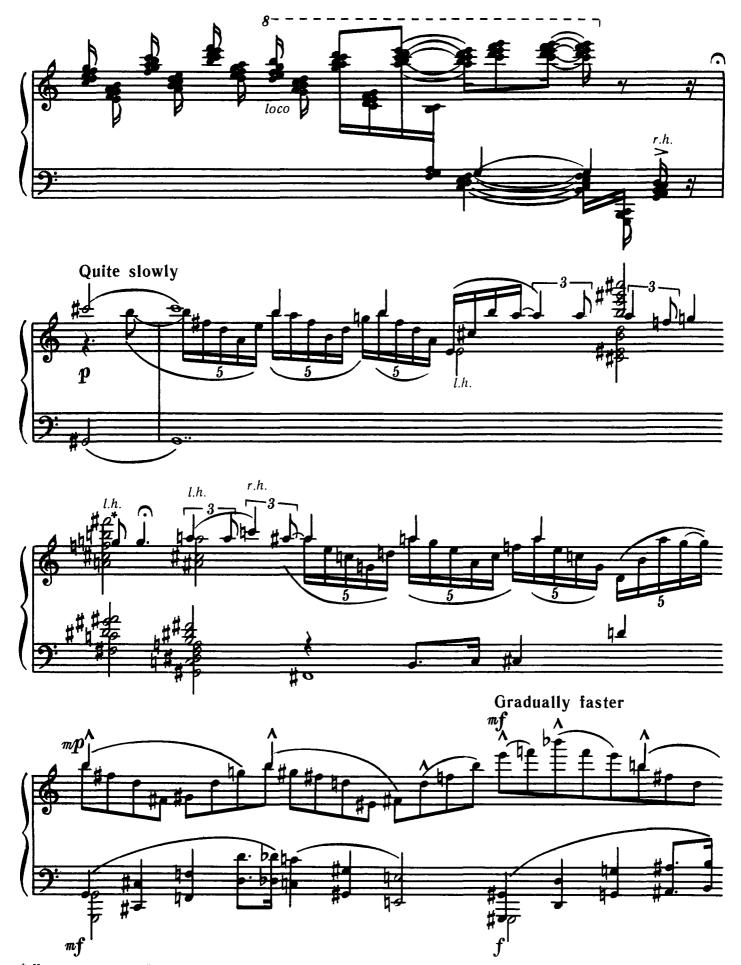

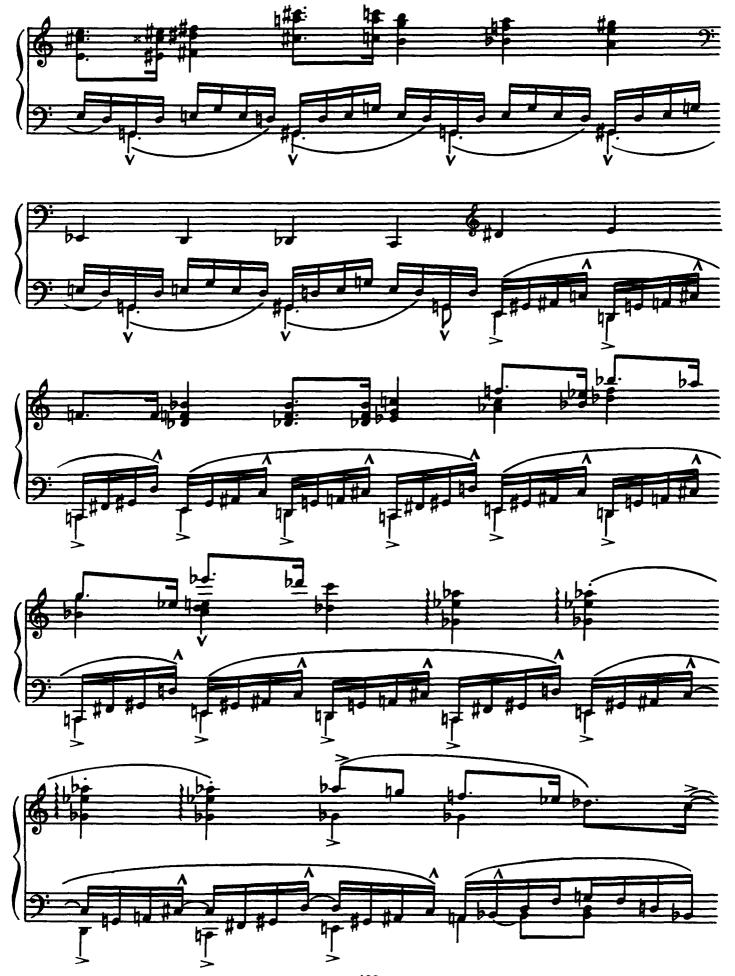

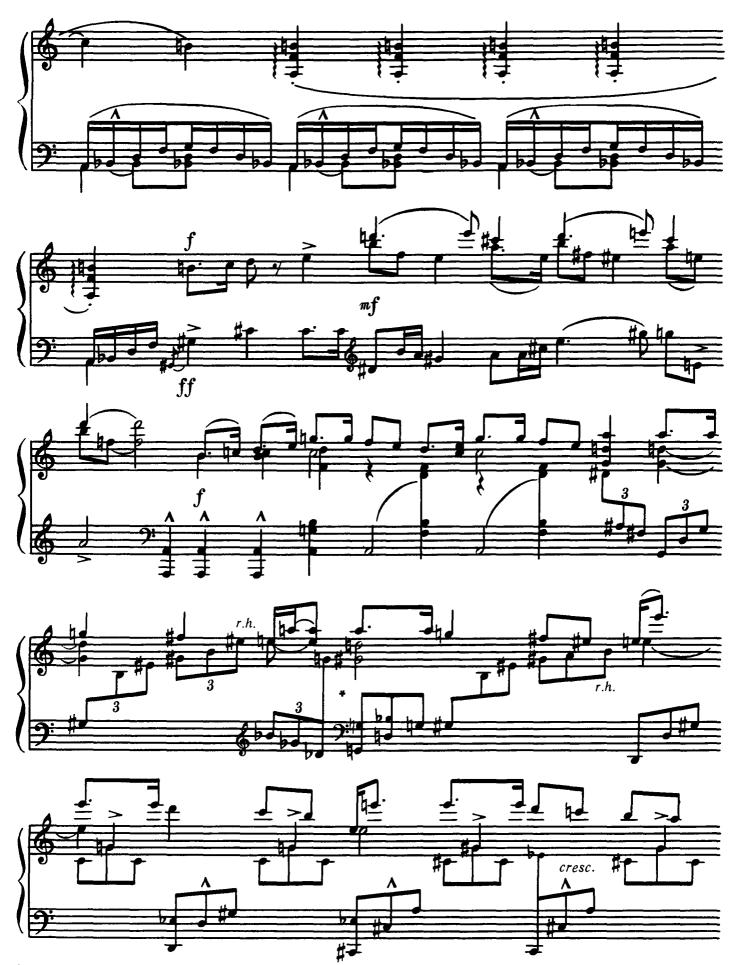
- * Аккорд си-бемоль-до-соль-ля-си-бекар в левой руке должен быть сильно акцентирован.
- ** Эти группы аккордов в правой руке в случае необходимости могут быть акцентированы кулаком.
- *** Восходящий пассаж в левой руке может быть заменен пассажем, подобным исполняющемуся в предыдущем такте.

* Нота соль в правой руке должна быть сыграна после аккорда мягко, нежно, как отзвук отдаленного песнопения.

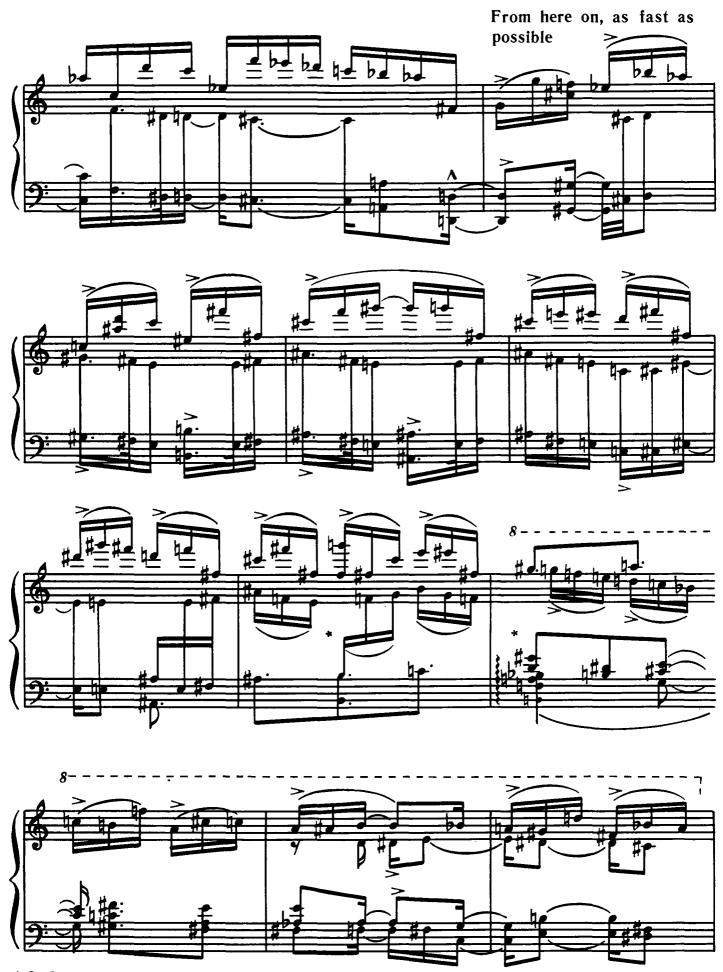

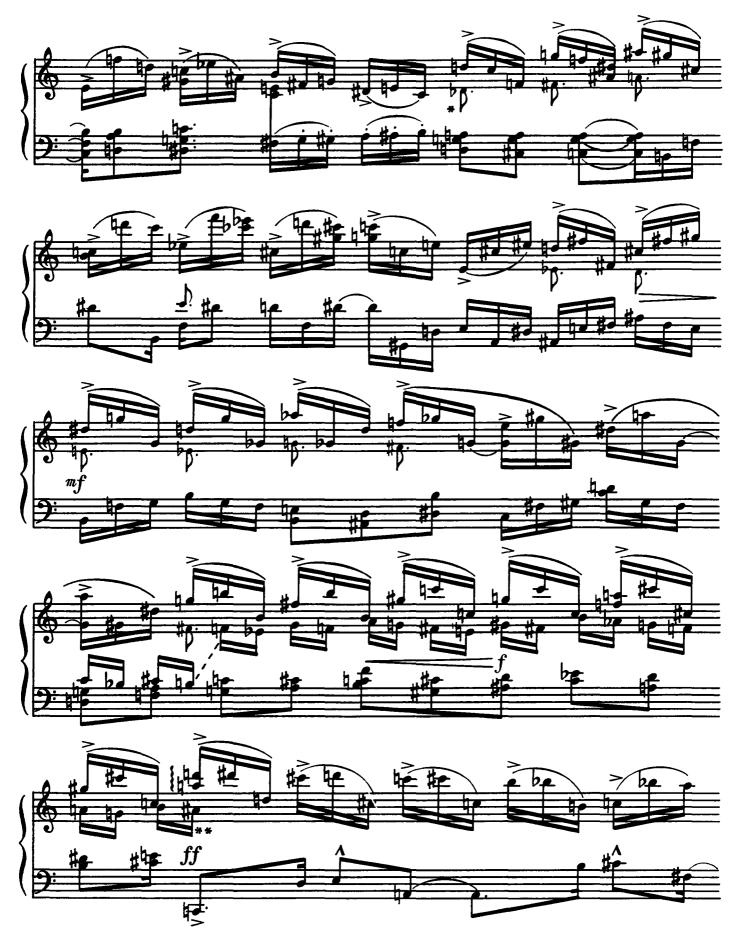
^{*} Вариант, выписанный мелкими нотами, поможет сохранить темп.

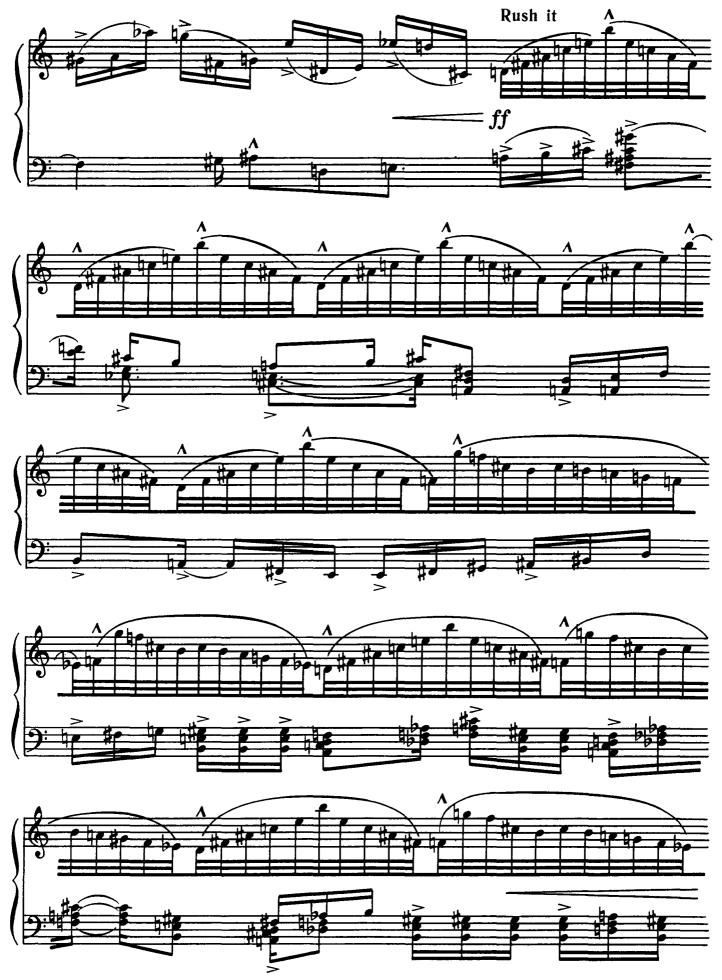
^{*} *Си-бекар* в партии левой руки может быть опущен.

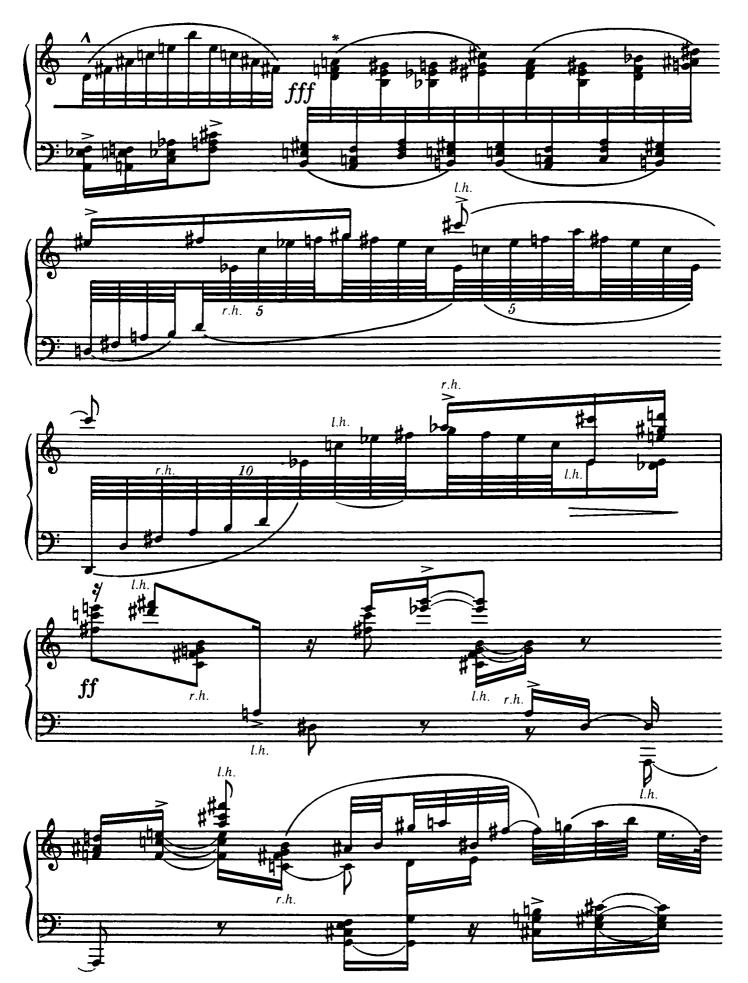

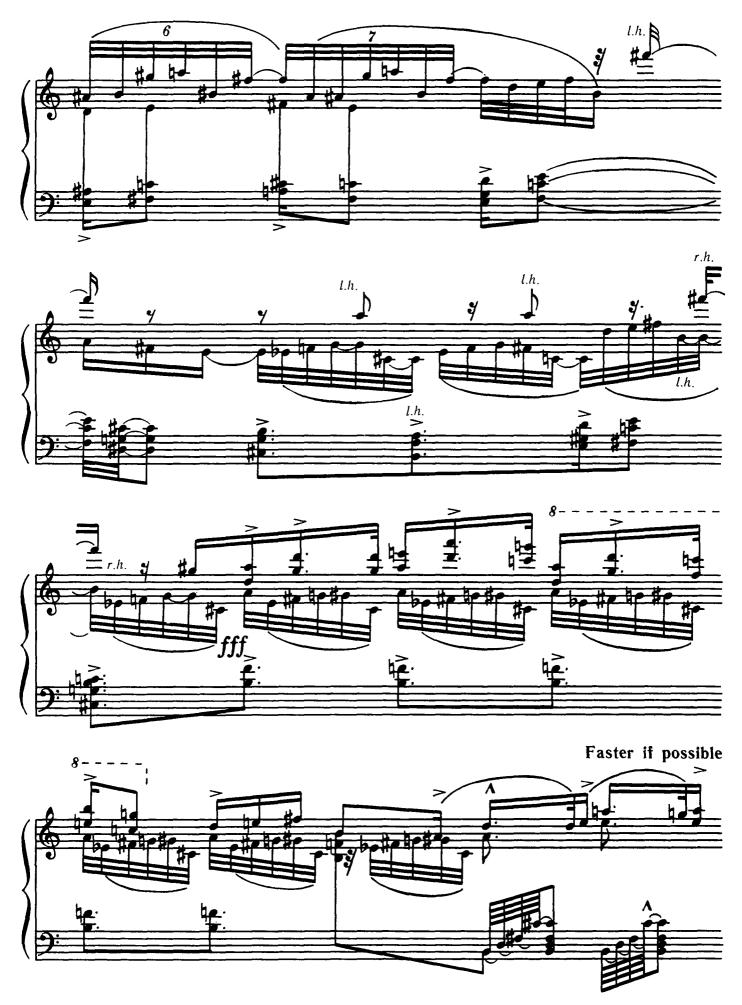
^{*} В этом месте мелкие ноты можно исполнять по желанию вместе с основным текстом.

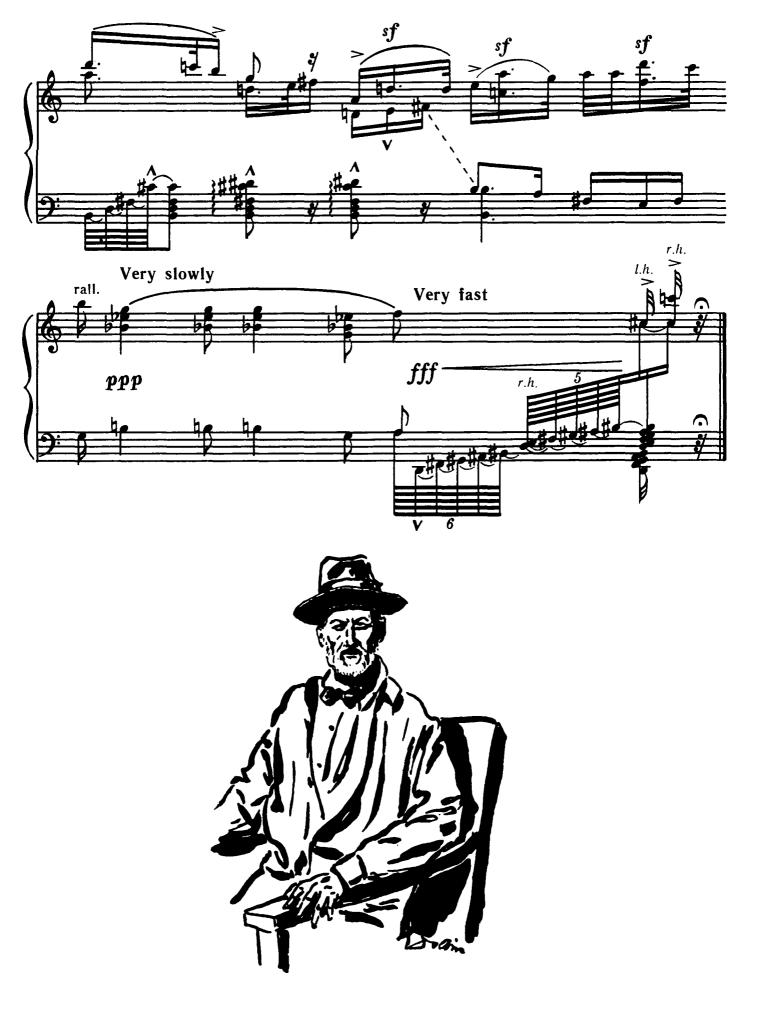
^{**} Отсюда и до конца акценты выставлены в обенх руках, причем часто на разных долях. Они должны быть исполнены жестко, насколько это возможно.

^{*} Самая нижняя нота в аккордах правой руки может быть опущена для сохранения темпа.

ETERTORIE ETERTORIE ETERTORIE ETERTORIE

Игорь Стравинский

1882-1971

Посвящается Вернеру Рейнхардту

РЭГТАЙМ

Из представления «Сказка о беглом солдате и черте» («История солдата»)

dédié à Werner Reinhardt

RAGTIME

de «L'Historie du Soldat» (1918)

GOR STRAWINSKY

EDITIONS DE LA SIRENE-12R.LABOÉTIE PARIS

EXPERIOR OF THE OFFICE OFFICE

Мадам Э. Эррасурис

Madame E. Errazuriz

RAGTIME

POUR ONSE

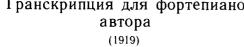
РЭГТАЙМ ДЛЯ ОДИННАДЦАТИ **ИНСТРУМЕНТОВ**

(1918)

Транскрипция для фортепиано автора

INSTRUMENTS (1918)

Transcription pour piano par l'auteur (1919)

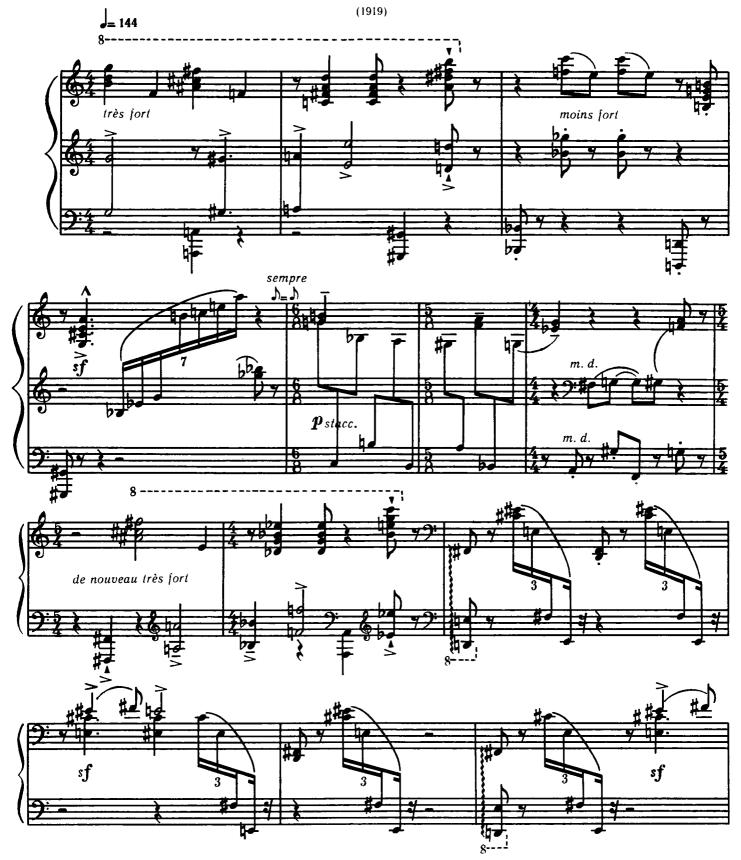

ELPPLACED BLACE BL

Посвящается Артуру Рубинштейну

dédié à Arthur Rubinstein

Чарлз Айвз

ОЧЕРКИ ПЕРЕД СОНАТОЙ

Ч. III. ГОТОРН ¹

Художественная ткань сочинений Готорна так сверхъестественно насыщена призрачными, мистическими образами, так перегружена приключениями, от красочно-живописных до иллюзорно-фантастических, что невольно ловишь себя на мысли о нем, как о поэте большего порыва вдохновения, чем Эмерсон или Торо. Он не был, вероятно, талантливее, чем они, но являлся более ярким художником. В противоположность им, не только сам характер воплощаемого материала, но и тщательность, отточенность манеры письма вызывают ассоциации его мастерства с неким барельефом. Как и По, Готорн довольно легко и органично захватывает читателя, и не одним лишь сюжетом. <...> Но он слишком велик, чтобы показывать свое умение «завоевывать публику», как подчас поступают По и Чайковский. Мускулы его интеллекта слишком сильны, чтобы позволить поддаться чрезмерному влиянию болезненного обольщения тем типом искусственной красоты, которая порождается художественной монотонностью, как это происходит, скажем, с Равелем и Стравинским ². Тем не менее, мы не можем не чувствовать, как он опутывает нас своими чарами, подобно братьям Гримм и Эзопу, то есть становимся столь же завороженными, как «Очарованная Лягушка». <...> Этот эффект имманентно присущ произведениям Готорна. Художественная структура сочинений Эмерсона и даже его писательский стиль далеки от логической продуманности: эмоциональные всплески и островки спокойствия в его творениях следуют друг за другом как бы спонтанно. Они могут сбить нас с ног, а могут лишь обрызгать — это не имеет для Эмерсона особого значения. Готорн же обращает на такие вещи существенное внимание, иными словами, он (как говорится) более артистичен.

В поэзии Готорна, пожалуй, больше местного, национального колорита, чем у его современников из Конкорда. Ведь образный строй произведений человека, который несколько сильнее интересуется психологией, чем трансцендентальной философией, складывается вокруг личностей и их характеров. Если же случится, что этот человек живет в Сейлеме, то его сочинения будут наполнены сейлемскими пристанями и сейлемскими ведьмами. А если к тому же он живет в Старой Усадьбе возле Конкорд Бэттл Бридж, то, вероятно, он «в дождливый день отправится на огромный чердак», секретам которого дивится, «но слишком почитает их пыль и паутину, чтобы потревожить». Возможно, он «склонится над потрескавшимся холстом, изображающим старого (...) священника в парике и облачении...». Он, скорее всего, поддастся чарам этого... духа, который обитает в усадьбе. И пока идет дождь, и постепенно темнеет, и небо хмурится в пыльных чердачных окнах, он, наверное, будет «размышлять глубоко и изумленно над тем оскорбительным фактом, что творение человеческого интеллекта гибнет так же, как и творение его рук, что мысль плесневеет» 3, и так же, как чердак в Массачусетсе, «мысль» и «плесень» при этом будут вполне местными. Когда такой человек помещает свою поэзию в роман, а не в эссе, то, думается, он может больше рассказать об окружающей его жизни.., чем поэт-философ.

<...> Работа над романом, в силу своей специфики, привязывает художника к какой-то определенной части земли: дорожный фургон романиста не может быть вечно впряжен в звезду. Говорить, что Готорн глубже, чем некоторые другие писатели Конкорда, - Эмерсон, например, - интересовался идеями, волнующими его земляков.., было бы неразумно... Искусство Готорна было действительно типично американским, как искусство всех тех (его соотечественников), кто верит в свободу мысли и, чтобы доказать это, живет по законам высокой нравственности...

<...> Готорн в своем творчестве часто распространяет меланхолию, говоря словами Фаге 4 о де Мюссе ⁵, «без позы, без шума, но всепроникающую». <...> Поэт чувствует тягу к тайнам и стремится скорее изобразить, чем объяснить их, и в этом, можно сказать, он мудрее и практичнее, а значит, артистичнее Эмерсона. <...>

Эта основополагающая часть творчества Готорна не затронута в нашей музыке (2-я часть сонаты), которая является лишь «развернутым фрагментом», пытающимся представить некоторые из его бурных о, фантастических путешествий в полудетские, полуфеерические призрачные владения. Она имеет нечто общее с восхищением ребенка перед «морозным беркширским утром и морозным узором на... окне в холле»; или что-то общее с чучелом Фезертоп н его «Зеркалом» и «маленькими чертиками, пляшущими вокруг его дымохода» 7, или нечто общее с мелодией старого гимна, обитающей в церкви и звучащей только для умерших, похороненных на церковном дворе, чтобы оградить их от светского шума, когда, к примеру, цирковое шествие движется по Главной Улице; ...или с еще чем-либо в «Книге чудес» не с тем, что происходит, но с тем, как происходит; или нечто общее с «Небесной железной дорогой» 8, ...или чем-то личным, что становится внезапно всеобщим, или с чем-то вроде призрака никогда не жившего человека, или чем-то, что никогда не случится, или чем-то еще, чего нет.

Все примечания без пометы о том, чьи они, принадлежат

Альфред де Мюссе (1810—1857) — французский поэт.

6 светлых, но бурных.

...«Небесная железная дорога» — во «Мхах»...

¹ Печатается с сокращениями по изданию: Ives Ch. Essays Before a Sonata and Other Writings. New York, 1962. P. 39-42. (Перевод Е. Чернявской.)

редактору американского издания. *Примеч. ред.*² Мы не можем согласиться с такой оценкой творчества Э. По, П. Чайковского, М. Равеля, И. Стравинского Ч. Айвзом, однако считаем необходимым ознакомить с ней читателей, чтобы дать им представление об эстетических взглядах американского композитора. Примеч. сост.

³ Цитируемые отрывки приведены из «Старой Усадьбы» («Мхи Старой Усадьбы») Готорна.

⁴ Огюст Эмиль Фаге (1847—1916) — французский литератур-

⁷ «Морозное беркширское утро», вероятно, относится к сцене из «Книги чудес» и «Тэнглвудских рассказов»; Фезертоп — чучело в рассказе «Фезертоп. Морализированная легенда» из сборника «Мхи Старой Усадьбы»; «Зеркало» может относиться к «Monsieur du Miroir» во «Мхах»; чертики, наверное, плящут вокруг дымохода Матушки Ригби в «Фезертоп». (Все это — образы и персонажи сочинений Готорна. В этом случае Айвз стремился акцентировать внимание читателей и исполнителей на сказочно-фантастической сфере образности произведений писателя, нашедшей отражение в музыке сонаты. Примеч. пер.)

ПРИМЕЧАНИЯ

Л. М. Готчок. Бамбула. Печатается по изданию фирмы Edition Peters (Лейпциг, 1974)

Л. М. Готчок. Банджо. Печатается по изданию фирмы Edi-

tion Peters (Лейпциг, 1974).

Э. Сати. Прелюдия. Из сюиты «Джек в стойле». Печатается по изданию фирмы Universal — Edition (Вена — Лейпциг, 1929). В СССР публикуется впервые.

Э. Сати. Рэгтайм парохода. Из балета «Парад». Печатается по изданию фирмы Rouart, Lerolle & Cie (Париж, 1917).

В СССР публикуется впервые.

К. Дебюсси. Кекуок Голливога. Печатается по изданию: Дебюсси К. Собрание сочинений для фортепиано: В 6 т. М., 1964. T. 2.

К. Дебюсси. Менестрели. Печатается по изданию: Дебюсси К.

Прелюдии для фортепиано. К., 1969.

К. Дебюсси. «Генерал Лавин» — эксцентрик. Печатается по

изданию: *Дебюсси К*. Прелюдии для фортепиано. К., 1969. К. Дебюсси. Маленький негр. Печатается по изданию: «300 Years Of Piano Music. Impressionism». Editio Musica (Буда-

пешт, 1981). Ч. Айвз. Соната № 1. Части II и IV. Печатается по изданию фирмы Peer International Corporation (Нью-Йорк, 1954). В СССР публикуется впервые.

Ч. Айвз. Соната № 2. Часть II. Печатается по изданию фирмы Associated Music Publishers (Нью-Йорк, 1947). В СССР публикуется впервые.

И. Стравинский. Рэгтайм. Из представления «Сказка о беглом солдате и черте» («История солдата»). Печатается по изданию фирмы Chester (Лондон, 1924). В СССР публикуется впервые.

И. Стравинский. Рэгтайм для одиннадцати инструментов. Печатается по изданию: Стравинский И. Сочинения для фортепиано: В 2 т. М., 1968. Т. 1.

И. Стравинский. Piano — Rag — Music. Печатается по изда-

нию фирмы Chester (Лондон, 1920).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, помещенных в издании

Л. М. Готчок. Фото 1853 г. (стр. 14)

Бамбула. Гравюра Э. Кембла. Опубликована в журнале «The Century Illustrated Magazine» в 1886 г. (стр. 33)

Э. Сати. Рисунок П. Пикассо 1920 г. (стр. 44)

Э. Сати. «Парад». Рисунок Ж. Барбье (стр. 51)

Фрагмент афици представления менестрельной труппы (стр. 61) Ч. Айвз. Фото (стр. 70) Ч. Айвз. Рисунок Б. Долбина (стр. 131)

К. Дебюсси. Рисунок пером Т. Стейнлена 1914 г. (стр. 52)

И. Стравинский. Фото 1920 г. (стр. 132)

Один из вариантов обложки «Рэгтайма для одиннадцати инструментов» И. Стравинского, сделанный П. Пикассо в 1919 г. для парижского издательства «La Sirene» (стр. 138)

И. Стравинский. Рисунок Б. Долбина (стр. 156)

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ ТЕРМИНОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В НОТНОМ ТЕКСТЕ

A fast march time (англ.) A little slower (англ.) Animez (фр.) Ardito (ит.) as fast as possible (англ.) as the drum-corps (англ.) attaquez chaque fois (φp.) au dehors et douloureux (φp.) au Temps (фр.) Avec expression (фр.) avec une grande émotion (φp.) ben misurato (ит.)

Cédez (фр.)

Chorus (англ.) come sopra (ит.) and evently con velocita (ит.) Dans le style et le mouvement d'un Cake-Walk (φp.) de nouveau très fort (φp.) doux et espressif (φp.) easily (англ.) En cédant (фр.) en dehors (фр.) excessivement court (φp.) excessivement court et fort (φp.) Fast again (англ.) Faster (англ.) Faster and faster to (англ.) Faster if possible (англ.) From here on, as fast as possible (англ.) В темпе быстрого марша Немного медленнее Оживляясь, воодушевляясь Смело, отважно быстро, насколько возможно подобно оркестру барабанов атака всякий раз выделяя и скорбно в темпе Выразительно с большим волнением, возбужденно очень размеренно, строго во времени Замедлить Xop (играть) как раньше и ровно быстро, бегло В стиле и движении кекуока снова очень громко нежно и выразительно легко Замедляя выделяя чрезвычайно коротко чрезвычайно коротко и громко Снова быстро Быстрее Постепенно ускоряя до ферматы По возможности быстрее Отсюда как можно быстрее Список иллюстраций

Постепенно ускоряя **Gradually faster** (англ.) Постепенно замедляя Gradually slower (англ.) held (англ.) педализировать hold f pedal down to 介 (англ.) выдержать правую педаль до ферматы Introduzione (dp.) Интродукция la basse toujours rythmée (φp.) бас играть все время ритмично Laissez entendre bien nettement Все ноты должны очень toutes les notes (φp.) четко прослушиваться laissez vibrer (фр.) играть с правой педалью les "gruppetti" sur le temps (φp.) «группетто» в темпе 1. h. = left hand (англ.) левой рукой (играть) как написано loco (ит.) нижний такт необязателен lower measure optional (англ.) mais (dp.) m. $d = main droite (\phi p.)$ правой рукой m. $g = main gauche (\phi p.)$ левой рукой Modéré (φp.) Умеренно moins fort (φp.) менее громко Moqueur (фр.) Насмешливо Mouvement coκp. Mouv (φp.) В темпе, в движении Nerveux et avec humour (фр.) Нервно и с юмором optional (англ.) необязательный (вариант) 9/16 или немного сдержаннее 9/16 or rather a ten. poco Pas trop vite (φp.) Не слишком быстро Più allegro (or more of an allegretto) Более подвижно (или быстрее, чем allegretto) plus allant (φp.) подвижнее как барабан quasi tamburo (ит.) Quite fast again (англ.) Снова максимально быстро Quite slowly (англ.) Крайне медленно Ralentir petit à petit (фр.) Постепенно замедляя Repeat ad libitum (ит.) По желанию повторить Retenu (фр.) Замедляя r. h. = right hand (англ.) правой рукой r.h. accent lighter than bass (англ.) акцент в правой руке легче, чем в басу Наброситься Rush (англ.) Rush it (англ.) Наброситься на это Scintillante (ит.) Сверкая, мерцая, искристо отрывисто, сухо sec (φp.) Sec et retenu (фр.) Отрывисто и замедляя Serrez (фp.) Ускорить Slightly slower (англ.) Немного медленнее Slow (англ.) Медленно Slower (англ.) Замедляя Slowly (англ.) Медленнее Somewhat faster (англ.) Немного быстрее Spirituel et discret (фр.) Одухотворенно и сдержанно strepitoso (ит.) шумно, громко strident (φp.) пронзительно Toujours retenu (φp.) Все время замедляя Trainé (фр.) Протяжно très accentué (φp.) очень акцентированно très court (φp.) очень коротко très détaché (φp.) очень раздельно très fort (фр.) очень громко très marqué de 1 er temps de сильно акцентируя первую chaque mesure (фp.) долю каждого такта très net et très sec (φp.) очень отчетливо и очень отрывисто Très retenu (φp.) Сильно замедляя très rythmè (φp.) очень ритмично Грустно Triste (фр.) Менее подвижно Un peu moins vite (φp.) Un peu plus allant (фр.) Немного подвижнее Un peu retenu (фр.) Немного замедляя Very fast (англ.) Очень быстро Very fast again (англ.) Опять очень быстро Very fast (heavily, or in a kind Очень быстро — интенсивно, дерзко of reckless way) (англ.) Very slowly (англ.) Очень медленно volante (фр.) летая, порхая

2 р. 60 к.

Составители Николай Степанович ЗАМОРОКО

Владимир Степанович СИМОНЕНКО Киев, «Музычна Украйнна», 1987

Редактор О. А. Голынская. Художественный редактор С. Г. Мамаенко. Технический редактор Т. Г. Шкарбуненко. Корректоры И. В. Краузе, Л. П. Кредаь, О. В. Поляруш

HK

Сдано на производство 23.06.87. Подписано к печати 19.11.87. Формат $60\times90^4/_8$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура литературная. Способ печати офсетный. Услов.-печ. л. 20. Услов.-краско-отт. 26. Учет.-изд. л. 25,21. Тираж 27 000 экз. Заказ № 7—3082. Цена 2 р. 60 к. Издательство «Музична Україна», 252004, Киев, Пушкинская, 32.

Диапозитивы текста изготовлены на Головном предприятии РПО «Полиграфкинга», Киевская нотная фабрика, 252655, Киев, ГСП, Фрунзе, 51а.

«МУЗИЧНА УКРАТНА»