

Жирнов Андрей Александрович

студент

Васильев Петр Семенович

канд. искусствоведения, профессор

БОУ ВО «Чувашский государственный институт культуры и искусств»

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики

г. Чебоксары, Чувашская Республика

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ П.И. ЧАЙКОВСКОГО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация: статья посвящена исследованию роли музыкального наследия П.И. Чайковского в формировании межкультурного пространства современной России. На основе музыкально-педагогического анализа «Баркаролы» («Июнь») из фортепианного цикла «Времена года» рассматриваются вопросы сохранения и популяризации классического музыкального наследия в системе современного музыкального образования. Обосновывается значение кантиленной музыки в воспитании исполнителей на народных инструментах (баяне). Представлены результаты авторского переложения произведения для готово-выборного баяна, а также методические рекомендации по его освоению. Доказано, что обращение к классическому наследию через адаптацию для народных инструментов способствует расширению межкультурного диалога, формированию эстетического вкуса и патриотическому воспитанию молодежи.

Ключевые слова: Чайковский П.И., «Времена года», «Баркарола», баян, переложение, кантилена, межкультурное пространство, музыкальное образование.

В условиях глобализации и усиливающейся унификации культурных практик особую остроту приобретает проблема сохранения национальной культурной

идентичности. Важнейшим инструментом ее сохранения выступает система музыкального образования, которая не только транслирует технические навыки, но и формирует ценностные ориентиры подрастающего поколения. В этом контексте обращение к наследию выдающихся композиторов прошлого приобретает не только педагогическое, но и глубокое социально-культурное значение.

Музыкальное образование в современной России переживает период активного развития и совершенствования методических подходов. Особое место в системе музыкально-педагогического образования занимает изучение произведений классической музыки, адаптированных для различных инструментов. Баян, как один из ведущих народных инструментов, обладает богатыми выразительными возможностями и способен передать всю глубину и красоту произведений мировой классики. Обращение к наследию великих русских композиторов, среди которых выдающееся место занимает Петр Ильич Чайковский, является важнейшим фактором сохранения и развития межкультурного пространства современной России.

Цель настоящего исследования – проанализировать «Баркаролу» П.И. Чайковского как объект музыкально-педагогического изучения, разработать авторский вариант переложения для баяна и обосновать роль классического музыкального наследия в формировании межкультурного пространства России.

Творчество П.И. Чайковского (1840–1893) занимает особое место в истории русской и мировой музыки. Фортепианный цикл «Времена года» (op. 37-bis), созданный в 1876 году по заказу издателя Н.М. Бернарда для журнала «Нувеллист», представляет собой уникальное явление в камерной музыке XIX века. Б.В. Асафьев назвал цикл «Времена года» образцом «поэтической звукописи впечатлений от русской природы и быта» [1, с. 26]. Двенадцать пьес цикла, каждая из которых посвящена определенному месяцу года и снабжена поэтическим эпиграфом из произведений русских поэтов, мастерски воплощают образы природы и человеческих переживаний.

«Баркарола» («Июнь») занимает центральное место в цикле, являясь одной из наиболее поэтичных и популярных миниатюр композитора. Выбор эпиграфа

из стихотворения А.Н. Плещеева задает романтическую, созерцательную атмосферу произведения, отражающую характерные черты русского культурного кода.

Баркарола (итал. *barcarola*, от *barca* – лодка; франц. *barcarolle*, нем. *Barkarole*) – первоначально песня венецианских гондольеров (называется также гондольерой), «песня на воде». Для народной баркаролы типичны размер 6/8, мягкое, «колеблющееся» движение мелодии, монотонный ритмический рисунок сопровождения, ассоциирующийся с ударами весел, покачиванием лодки на волнах, минорный лад. Характер баркаролы – лирический, нередко с оттенком меланхолии или светлой мечтательности [2, стб. 328]. Чайковский мастерски воплотил все эти признаки в своем произведении, создав образ тихого летнего вечера на воде, однако использовал нетрадиционный для жанра размер 4/4, что свидетельствует о творческой переработке жанровой модели.

Произведение написано в тональности *g-moll*, которая придает музыке особую элегичность и задумчивость, свойственные лирическим высказываниям Чайковского. Темп *Andante cantabile* (умеренно, певуче) подчеркивает напевный характер основной мелодии. Структура произведения представляет собой сложную трехчастную форму с кодой (А-В-А₁-Coda), где средний раздел (часть В) написан в одноименном мажоре и создает образно-эмоциональный контраст.

Музыкально-теоретический анализ «Баркаролы» выявляет мастерство композитора в работе с малой формой. Произведение демонстрирует органичное сочетание классической ясности формы с романтической свободой высказывания, претворение жанровых признаков баркаролы с индивидуальным авторским стилем. Особую ценность представляет гармоническое богатство, изысканность фактурных решений и выразительность мелодики, что делает это произведение подлинной жемчужиной русской фортепианной миниатюры и привлекательным материалом для переложения на другие инструменты.

Певучая природа «Баркаролы», подчеркнутая авторским указанием *Andante cantabile*, предопределяет особый подход к ее исполнению. Для адекватной пере-

дачи этого лирического высказывания на баяне исполнителю необходимо в совершенстве владеть искусством кантилены. Именно поэтому обращение к данному произведению представляет собой уникальную возможность для воспитания певучего звука у баяниста и требует глубокого понимания природы кантиленного интонирования на этом инструменте.

Проблема исполнения кантиленной музыки занимает одно из центральных мест в системе подготовки баяниста-профессионала. Искусство пения на инструменте, способность передать выразительность вокальной мелодии средствами баяна являются показателем высокого исполнительского мастерства и важнейшим критерием художественной зрелости музыканта.

Специфика баяна как инструмента с непрерывно звучащим тоном создает особые условия для исполнения кантилены. В отличие от фортепиано, где звук после извлечения неизбежно затухает, баян позволяет поддерживать звук любой длительности без прерывания. Это свойство инструмента приближает его к вокальному и духовому звучанию, открывая широкие возможности для передачи протяженных мелодических линий. Однако именно эта особенность требует от исполнителя особого внимания к звуковедению и артикуляции.

Меховедение представляет собой один из важнейших аспектов баянной техники. Мех баяна выполняет функции, сопоставимые с дыханием певца или смычком скрипача, позволяя создавать динамические волны, филировать звук, достигать эффектов *crescendo* и *diminuendo* на протяженных звуках. Длинные фразы Чайковского, характерные для его лирических пьес, требуют особенно тщательного планирования меховедения.

Значение кантиленного репертуара в воспитании баяниста трудно переоценить. Именно через работу над певучими произведениями формируется художественный вкус исполнителя, развивается его эмоциональная сфера, совершенствуется техника звукоизвлечения. Кантилена учит музыканта чувствовать форму произведения в целом, выстраивать крупные построения, создавать драматургию музыкального развития.

Однако одного лишь владения приемами кантиленной игры недостаточно для исполнения фортепианной «Баркаролы» на баяне. Существенное различие в конструктивных особенностях и фактурных возможностях фортепиано и баяна требует дополнительной творческой работы. Возникает необходимость в переложении – адаптации авторского нотного текста к специфике инструмента, которая позволит сохранить художественный замысел композитора, максимально используя при этом преимущества баяна в воплощении певучей мелодики.

Проблема переложения музыкальных произведений, созданных для одних инструментов, для исполнения на других имеет многовековую историю и остается актуальной в современной исполнительской и педагогической практике. Готово-выборный баян, обладающий уникальными тембральными характеристиками и широким диапазоном технических возможностей, способен открыть перед исполнителями богатейший пласт мировой фортепианной литературы.

Процесс переложения фортепианного произведения для баяна не может рассматриваться как механическое перенесение нотного текста. Основопологающим принципом любого переложения является сохранение художественной концепции произведения. Транскриптор должен стремиться максимально приблизиться к авторскому тексту, понять логику развития музыкального материала, драматургию произведения, его образный строй. Особенно это касается произведений романтической эпохи, к которым относится и наследие П.И. Чайковского, где важнейшую роль играют тонкие нюансы динамики, агогики и колористических эффектов.

При создании авторского варианта переложения были определены следующие основные принципы.

1. Принцип максимальной сохранности авторского текста. Первостепенной задачей являлось бережное отношение к оригинальному нотному тексту Чайковского, сохранение всех мелодических линий, гармонической структуры и динамического плана произведения. Любые изменения вносились исключительно в силу технических особенностей баяна и были направлены на более полное воплощение авторского замысла.

2. *Принцип инструментальной целесообразности.* Фактура произведения адаптирована с учетом специфики звукоизвлечения на баяне, особенностей расположения клавиатур и возможностей меховедения. При этом учитывались как технические ограничения инструмента, так и его преимущества перед фортепиано в области динамической гибкости и возможностей *crescendo-diminuendo* на длительных звуках.

3. *Принцип педагогической направленности.* Переложение создавалось с учетом его использования в учебном процессе, поэтому особое внимание уделялось продуманной аппликатуре, логичному распределению фактуры между руками с целью преодоления технических трудностей.

Важнейшим аспектом переложения является работа с аппlikатурой. Аппликатурные принципы баяна существенно отличаются от фортепианных. Хроматическое расположение кнопок на баяне, система трех рядов на правой клавиатуре требует специфических решений. При работе над переложением необходимо тщательно продумывать аппlikатуру, учитывая не только удобство исполнения, но и логику фразировки, артикуляцию, возможность исполнения *legato* в мелодической линии.

Регистровка является специфическим выразительным средством баяна, не имеющим прямого соответствия на фортепиано. Использование той или иной регистровой комбинации кардинально меняет тембральную окраску звучания. В переложении регистровка должна не только отражать динамический план произведения, но и раскрывать его образное содержание, подчеркивать контрасты между разделами формы.

Разработанное переложение создает основу для практической работы над произведением. Однако его успешное воплощение в живом звучании требует не только технического освоения нотного текста, но и глубокой методической проработки всех этапов интерпретации. Учитывая высокие художественные требования, предъявляемые к исполнению музыки Чайковского, процесс разучивания «Баркаролы» должен строиться на основе продуманной системы методических рекомендаций.

Работа над «Баркаролой» Чайковского в классе баяна требует комплексного подхода, включающего как технические, так и художественные аспекты освоения произведения. На основе проведенного исследования были разработаны практические рекомендации для исполнителей и педагогов.

Начальный этап работы предполагает ознакомление с произведением через прослушивание фортепианных записей, изучение нотного текста, анализ формы и драматургии. Важно создать у учащегося целостное представление об образном содержании произведения, его эмоциональном строе. Полезно использовать пение мелодии как способ осознания ее интонационного строя и фразировки.

Технический этап включает отработку отдельных элементов фактуры: соотношения мелодической линии с аккомпанементом и подголосками. Особое внимание уделяется кантиленному звукоизвлечению – достижению связного, певучего **legato** в мелодии. Важно работать над динамической дифференциацией голосов, чтобы мелодия всегда была слышна на фоне сопровождения.

Художественный этап направлен на создание целостной интерпретации. Исполнитель должен найти свой темп, характер звучания, динамические и агогические нюансы. Важно выстроить драматургию произведения, показать контраст между разделами формы. В репризе возможна демонстрация нового освещения тематического материала с использованием динамических, гармонических и тембровых красок баяна.

Особого внимания заслуживает работа над средним разделом (часть В), где происходит переключение на выборную систему левой клавиатуры. Здесь важна четкость звукоизвлечения и тщательное прослушивание басового голоса. В кульминационной зоне необходима координация динамического нарастания обеих рук с активным меховедением.

В коде заключительные такты требуют особого внимания к постепенному угасанию звучности. Применяется комбинация динамического *diminuendo* (за счет уменьшения силы нажима и замедления движения меха) и тембрального уга-

сания (за счет последовательного отключения регистров). Последние аккорды исполняются на едва уловимом звучании, создавая эффект растворения музыки в тишине.

Обращение к наследию П.И. Чайковского через его адаптацию для народных инструментов играет важнейшую роль в формировании межкультурного пространства современной России. Этот процесс имеет несколько ключевых аспектов.

1. Сохранение культурной преемственности. Исполнение классической музыки на народных инструментах способствует передаче культурных ценностей от поколения к поколению, формирует у молодежи уважение к национальному культурному наследию. П.И. Чайковский явился создателем высочайших образцов во всех музыкальных жанрах своего времени – от симфонии и оперы до романса и детской песни. Его творчество стало неотъемлемой частью русской и мировой музыкальной культуры.

2. Развитие диалога между академической и народной традициями. Переложение фортепианной музыки для баяна создает мост между академической и народной инструментальными культурами. Баян, имеющий глубокие народные корни, обогащается за счет освоения классического репертуара, в то время как классическая музыка получает новое звучание и расширяет свою аудиторию.

3. Формирование эстетического вкуса молодежи. Включение произведений П.И. Чайковского в репертуар молодых исполнителей способствует воспитанию художественного вкуса, развитию эмоциональной сферы, формированию способности к глубокому восприятию искусства. Работа над кантиленной музыкой развивает не только технические навыки, но и личностные качества – терпение, внимательность, эмоциональную отзывчивость.

4. Патриотическое воспитание через искусство. Изучение и исполнение музыки великих русских композиторов способствует формированию чувства гордости за национальную культуру, осознанию ее вклада в мировую цивилизацию. П.И. Чайковский явился одним из создателей нового типа русской музыки, в ко-

торой национальные традиции органично сплелись с достижениями западноевропейского искусства. Его произведения стали классикой не только русской, но и мировой музыкальной культуры.

Проведенное музыкально-педагогическое исследование «Баркаролы» П.И. Чайковского из цикла «Времена года» подтверждает непреходящую ценность классического музыкального наследия для развития межкультурного пространства современной России. Творчество великого композитора, будучи органично вплетенным в систему музыкального образования, служит важнейшим фактором сохранения культурной преемственности, формирования эстетического вкуса и патриотического воспитания молодежи.

Адаптация фортепианных произведений Чайковского для исполнения на баяне представляет собой перспективное направление, позволяющее не только обогатить репертуар исполнителей на народных инструментах, но и способствовать диалогу между академической и народной музыкальными традициями. Разработанный авторский вариант переложения «Баркаролы» и методические рекомендации по ее освоению могут быть использованы в педагогической практике музыкальных учебных заведений.

Исполнение кантиленной музыки требует от баяниста не только технической подготовки, но и высокой культуры, широкого кругозора, знания традиций русской и зарубежной музыки. Именно через работу над певучими произведениями формируется художественная индивидуальность исполнителя, развивается его способность к глубокому проникновению в содержание музыки, к созданию убедительных и эмоционально насыщенных интерпретаций.

В конечном счете, обращение к наследию П.И. Чайковского в современной музыкальной педагогике и исполнительской практике является не просто данью традиции, а жизненно важным условием сохранения и развития национальной культурной идентичности в условиях глобализации. Музыка великого композитора, обретая новое звучание на народных инструментах, продолжает служить фактором объединения и духовного обогащения общества.

Список литературы

1. Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 2. Избранные работы о П.И. Чайковском, А.Г. Рубинштейне, А.К. Глазунове, А.К. Лядове, С.И. Танееве, С.В. Рахманинове и других русских композиторах / Б.В. Асафьев; ред. текста, вступ. статья и примеч. к работам о Чайковском, В.В. Протапове, к работам о других композиторах – Е. М. Орловой. – 1954. – 384 с.
2. Царева В.М. Баркарола / В.М. Царева // Музыкальная энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Келдыш. – Т. 1. А-Гонг. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – Стб. 328–329.