РИТМЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ

В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ

Москва. Музыка. 1967

РИТМЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ

Редактор-составитель А. ХИТРУК

МОСКВА «МУЗЫКА» 1987

В сборнике, который мы предлагаем вниманию как профессионалов, так и любителей музыки, делается попытка дать абрис очень интересной и своеобразной в музыкальном отношении эпохи. Именно в 20-е годы нашего столетия эстрадно-бытовые жанры как бы выдвигаются на авансцену европейской музыки (мы говорим здесь о музыке в целом, без подразделения на «легкую» и «серьезную»). Эта эпоха интересна и своими смелыми, порой парадоксальными сочетаниями стилевых особенностей, пришедших как бы из самых разных культур. В это время далекий от европейских традиций «экзотический» материал самым активным образом проникает в европейскую культуру (включая фортепианную музыку), обогащая её и придавая ей порою неожиданный и новый облик.

В самом проникновении бытовых жанров в большое искусство, собственно, нет ничего особенно нового — достаточно вспомнить, например, шубертовскую эпоху (и творчество самого Шуберта в первую очередь) с её увлечением бытовым танцем. Не чуждались «легких жанров» и остальные крупнейшие композиторы — от Моцарта и до Прокофьева. Однако в первые десятилетия XX века и характер и функция этих жанров, многие из которых вскоре стали ассоциироваться в общественном музыкальном сознании с довольно широко толкуемым понятием д ж а з а, пожалуй, стали несколько иными, чем в начале прошлого столетия.

Во-первых, в основе этих жанров в нашем веке лежат зачастую уже модели не европейского, а американского (точнее — афроамериканского, либо латиноамериканского) происхождения — будь то фокстрот, танго, шимми, рэгтайм, блюз (все эти жанры нашли отражение на страницах нашего сборника). Во-вторых, когда известный американский писатель Ф. Скотт Фицджеральд назвал 20-е годы «веком джаза», он вложил в эти слова нечто большее, чем просто указание на мимолётное увлечение определёнными видами музыки. И если в то время казалось, что «вся Европа фокстротировала с утра до вечера и с вечера до утра» [1], то на это были причины достаточно серьезные. Несомненно, что «джаз был вызван к жизни глубокой общественной потребностью» [2]. Джаз явился в эту пору важным средством обновления музыкального быта, внеся в него существенно новый аспект динамизма. Кроме того, что касается фортепианной музыки, джаз дал импульсы к новой трактовке звучания рояля (в джазе зародились совершенно новые способы звукоизвлечения, появился новый, специфического облика, пианизм), к обновлению музыкального ритма, к более острому ощущению пластики, театральности, колоритности и т. д. Не случайно, конечно, крупнейшие композиторы начала XX века (К. Дебюсси, М. Равель, И. Стравинский и другие) начинают уделять джазу (точнее, его ранним формам) очень большое внимание. Не прошли мимо джаза и такие сложные по языку композиторы, как П. Хиндемит, Д. Мийо. Затронули джаз и советские композиторы, в том числе Д. Шостакович, Л. Половинкин, Ан. Александров (их произведения вошли в настоящий сборник) и другие.

В то же время, невозможно, конечно, ограничить все бытовые жанры, распространёнными в 20-е годы, только рамками джазовых или латиноамериканских ритмов. Были здесь и другие немаловажные воздействия. Определённую роль играло, например, влияние венской классической оперетты (с её традиционной «визитной карточкой» — вальсом), продолжавшей своё успешное существование и в XX столетии (это направление представлено в сборнике тремя пьесами Р. Бенацкого). Свою лепту в развитие эстрадных жанров внесла и музыка так называемых артистических кабаре. Именно отсюда получила распространение плодотворная традиция пародийного утрирования самых расхожих, избитых интонаций (в плане гротеска-сарказма), что характерно для ряда сочинений крупнейших композиторов-новаторов — А. Шёнберга, А. Берга, Э. Кшенека, Д. Шостаковича, в творчестве которых бытовые жанры возвысились до уровня своеобразной социальной сатиры.

Интересно отметить, что все эти «линии» (джазовая, опереточная, «кабаретная», развлекательно-бытовая) зачастую сливались, рождая очень своеобразные в эстетическом отношении произведения. Иногда, например, пародийность сочеталась с применением самых новейших идей гармонического языка — так, в танго Д. Мийо «Ботафогу», вошедшем в сборник, с помощью политональных наложений как бы пародируется звучание «разбитого» фортепиано. Подобные явления можно наблюдать и в Польке из балета «Золотой век» Д. Шостаковича (также публикуемой в сборнике) и в ряде других его сочинений.

Пьесы, составившие сборник, расположены по принципу возрастающей трудности. Поскольку некоторые из авторов пьес, помещенных в сборнике, у нас недостаточно известны, приводим краткие данные об этих композиторах.

Р а л ь ф Б е н а ц к и — австрийский композитор, прославившийся в 20-е годы в жанре оперетты. Автор огромного числа песен для кабаре, ревю, кинофильмов, балетов.

А л о и з Х а б а — чешский композитор. Создатель четвертитоновой системы композиции (писал, например, для четвертитонового рояля). Автор ряда теоретических работ.

Ф е л и к с П е т и р е к — австрийский композитор и пианист. Ученик Л. Годовского, Э. Зауэра, Ф. Шрекера. Преподавал в ряде консерваторий.

Э р в и н Ш у л ь г о ф — чешский композитор. Погиб в концлагере. В 20-е годы активно использовал джазовые приёмы композиции. Написал также «Новую школу беглости для джазовых пианистов».

Э р н с т К ш е н е к (Крженек) — крупный австрийский композитор. Автор ряда опер (две из которых были поставлены в СССР в 20-е годы), оперетт, балетов, инструментальных сочинений. Написал несколько научно-теоретических трудов.

А. ХИТРУК

---

[1] С о х о р А. Вопросы социологии и эстетики музыки. Т. 1. М., 1980, с. 256.

[2] Х а ч а т у р я н А. Почему я люблю джаз. Сов. музыка, 1984, № 8, с. 51.

Р 52060103000—120
026(01)—87 352—87

© Издательство «Музыка», 1987 г. Составление и вступительная статья.

ТРИ ПЬЕСЫ

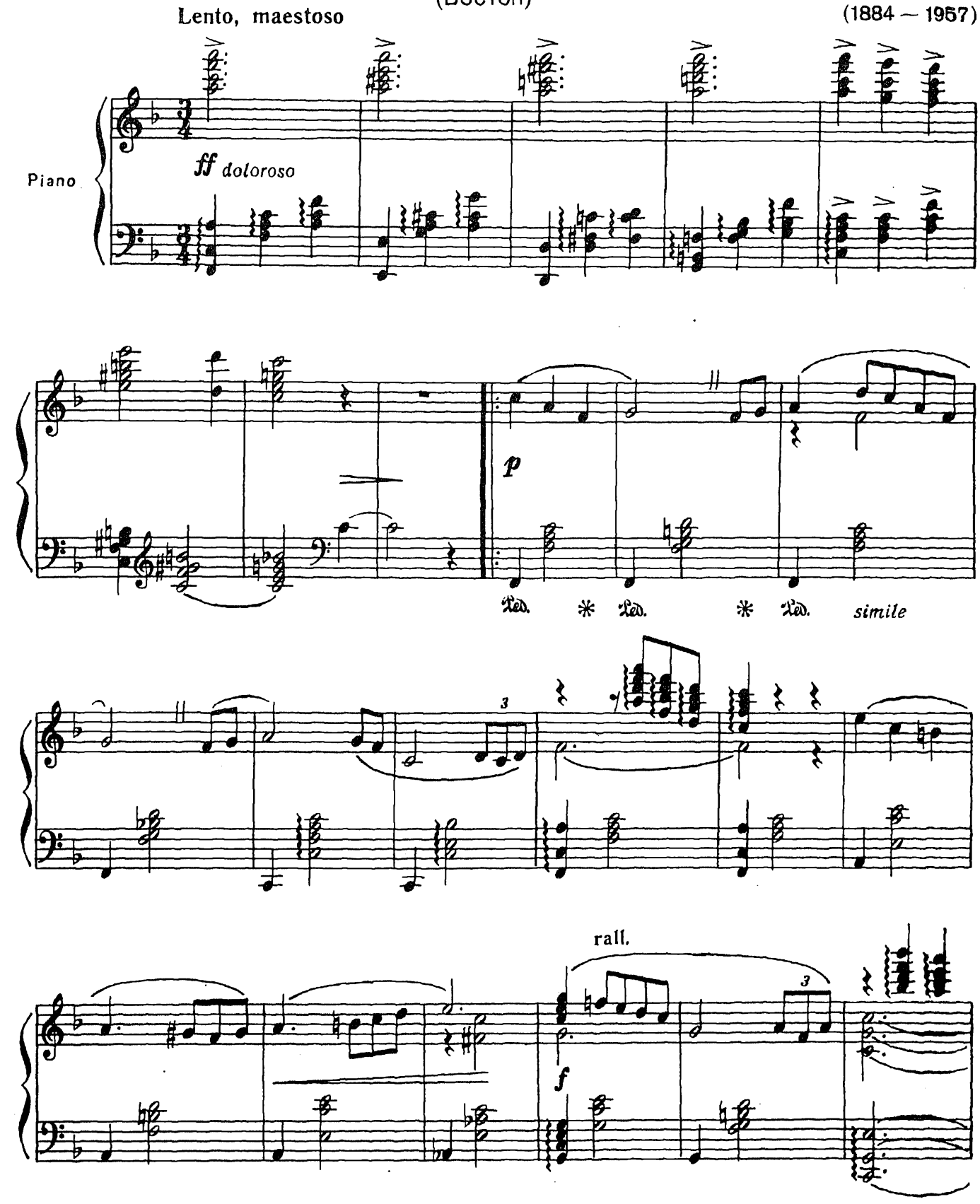
из балета „Пять желаний“

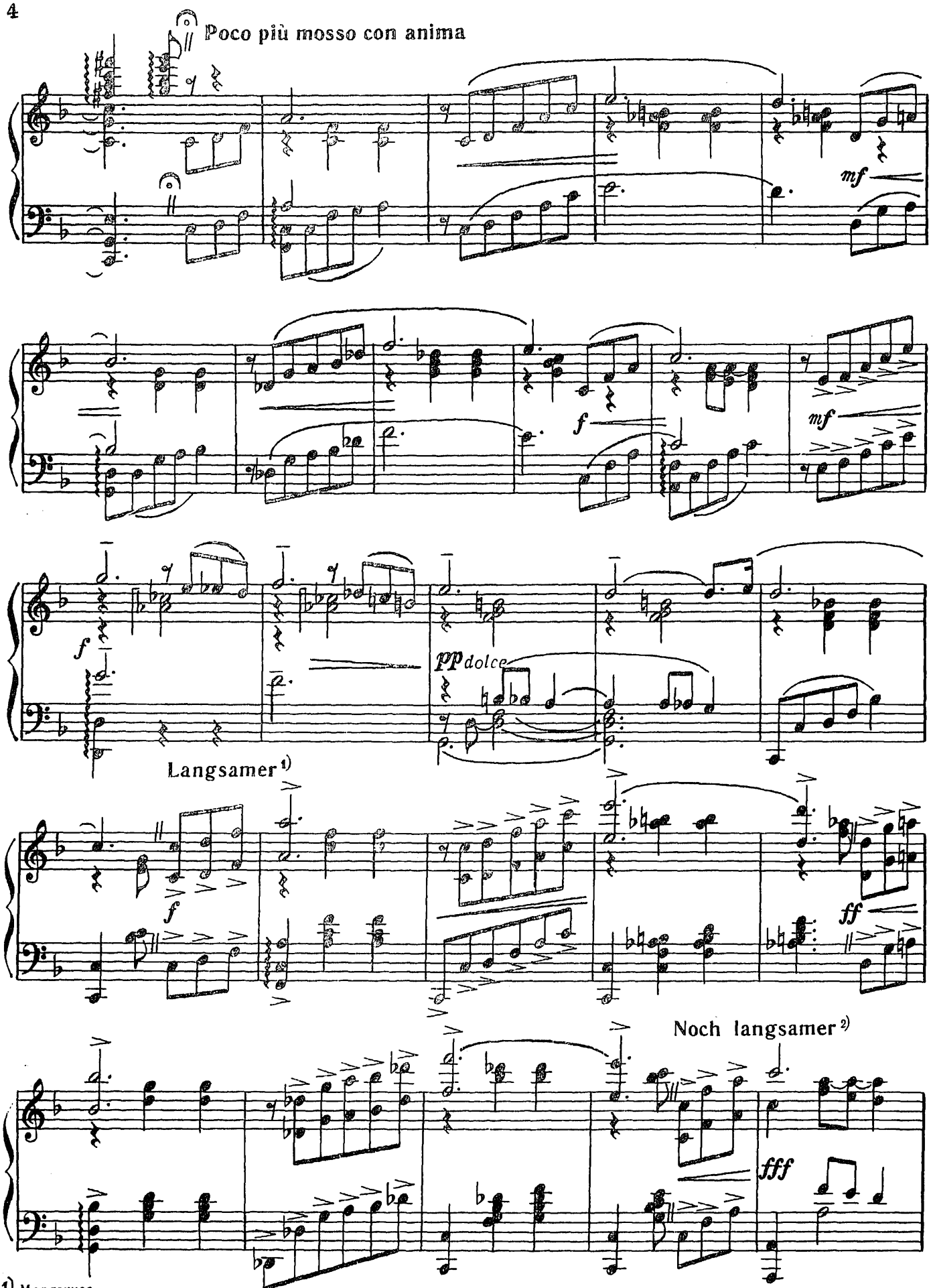
(1929)

1. Голубой час

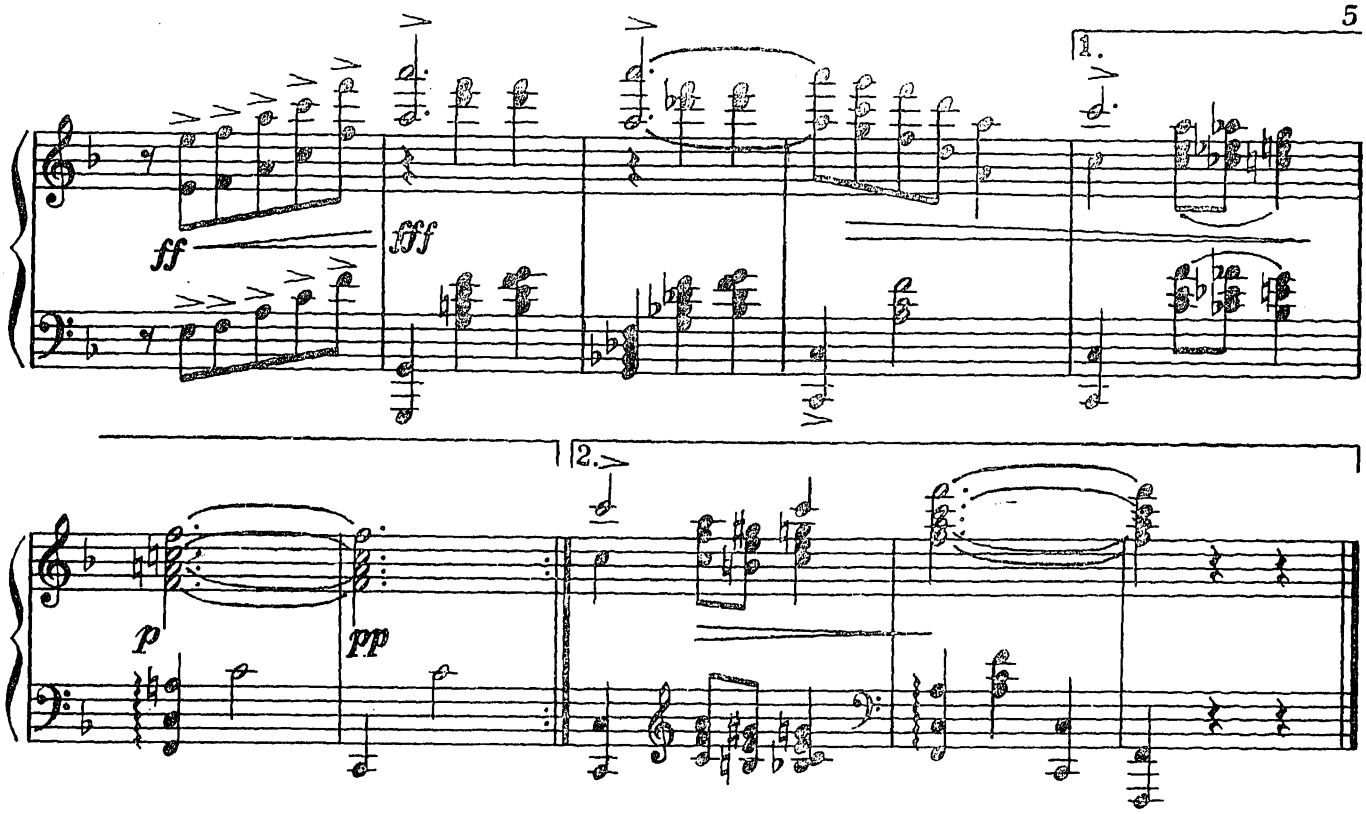
(Бостон)

Р. БЕНАЦКИ
(1884 — 1957)

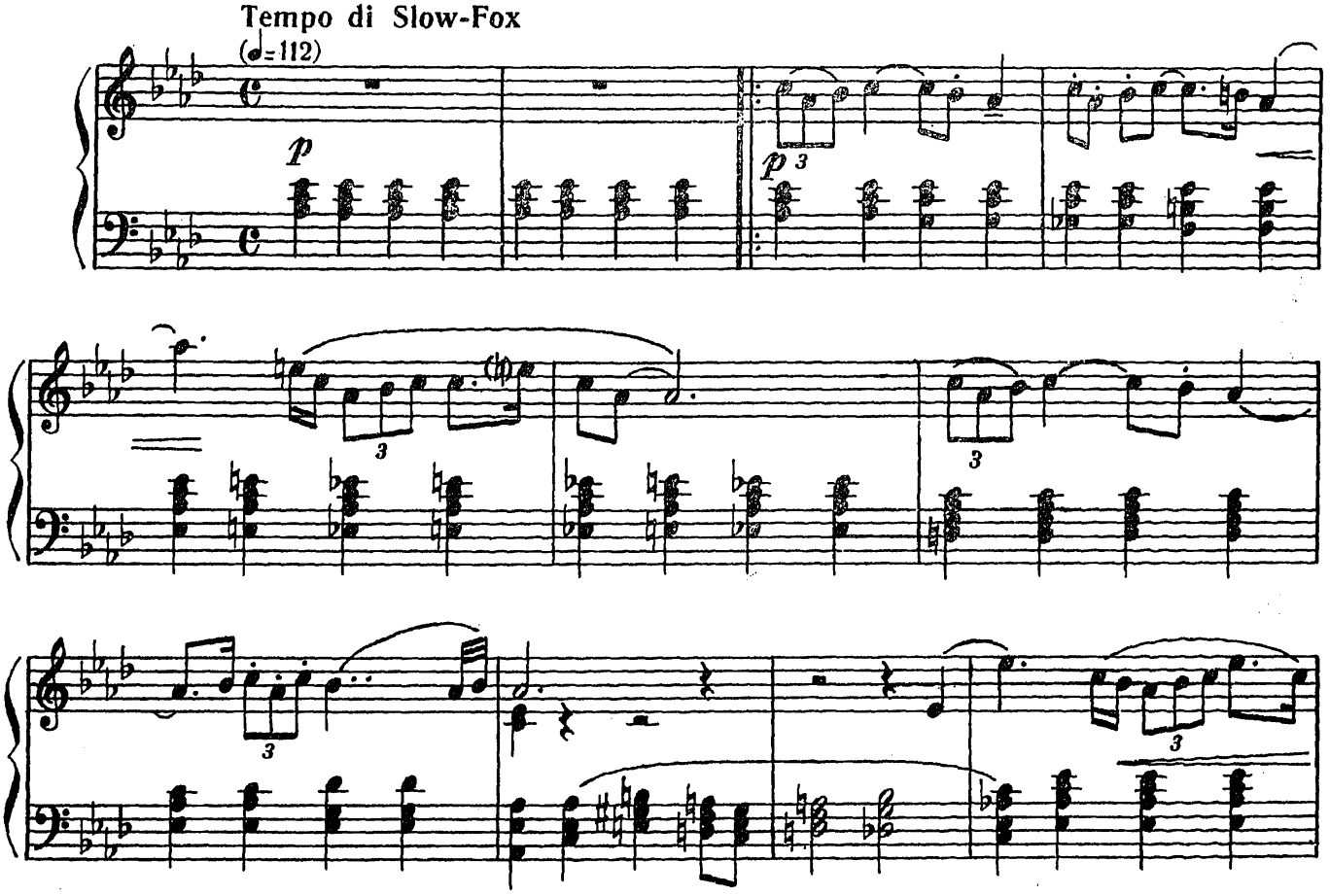


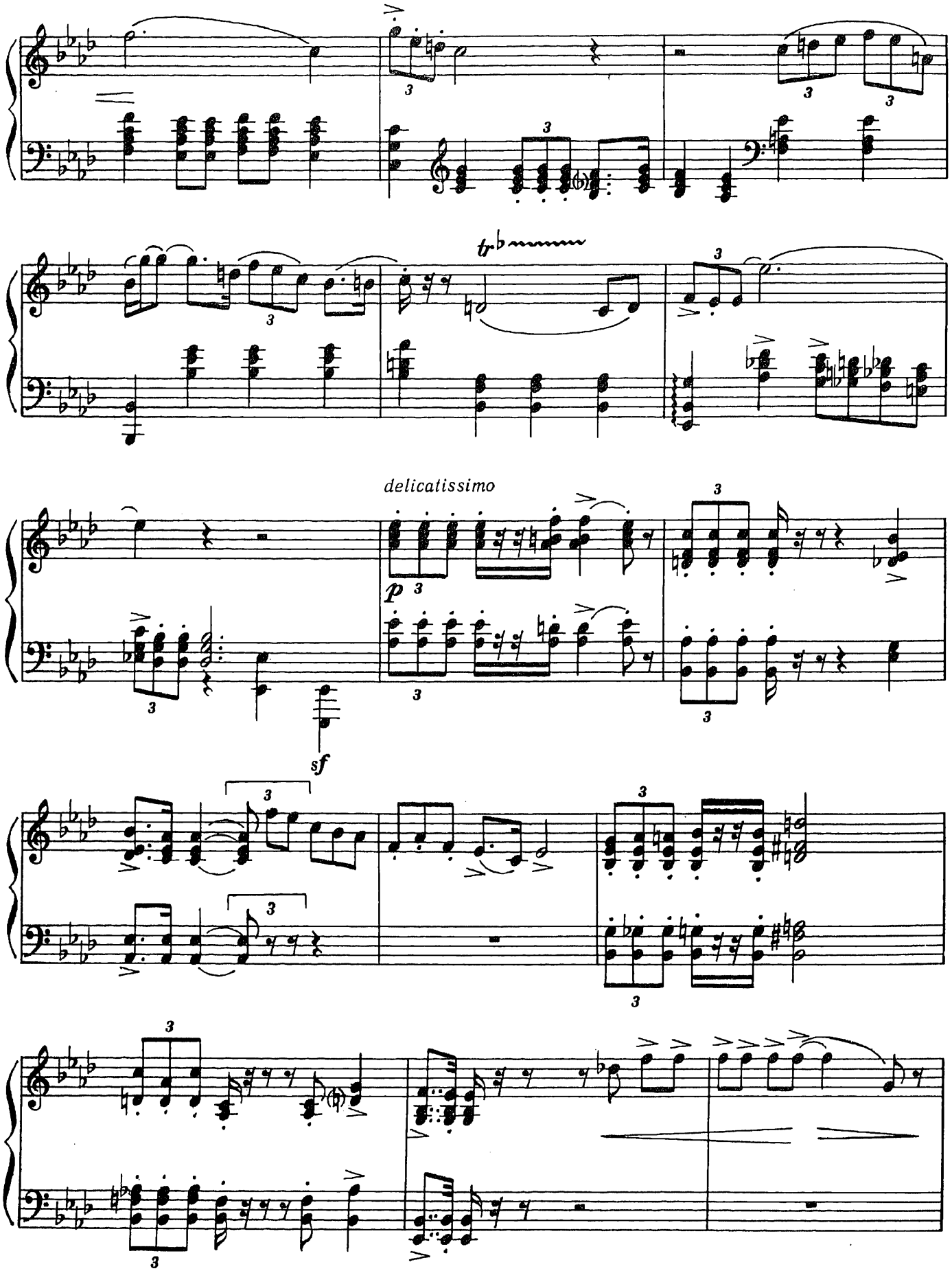


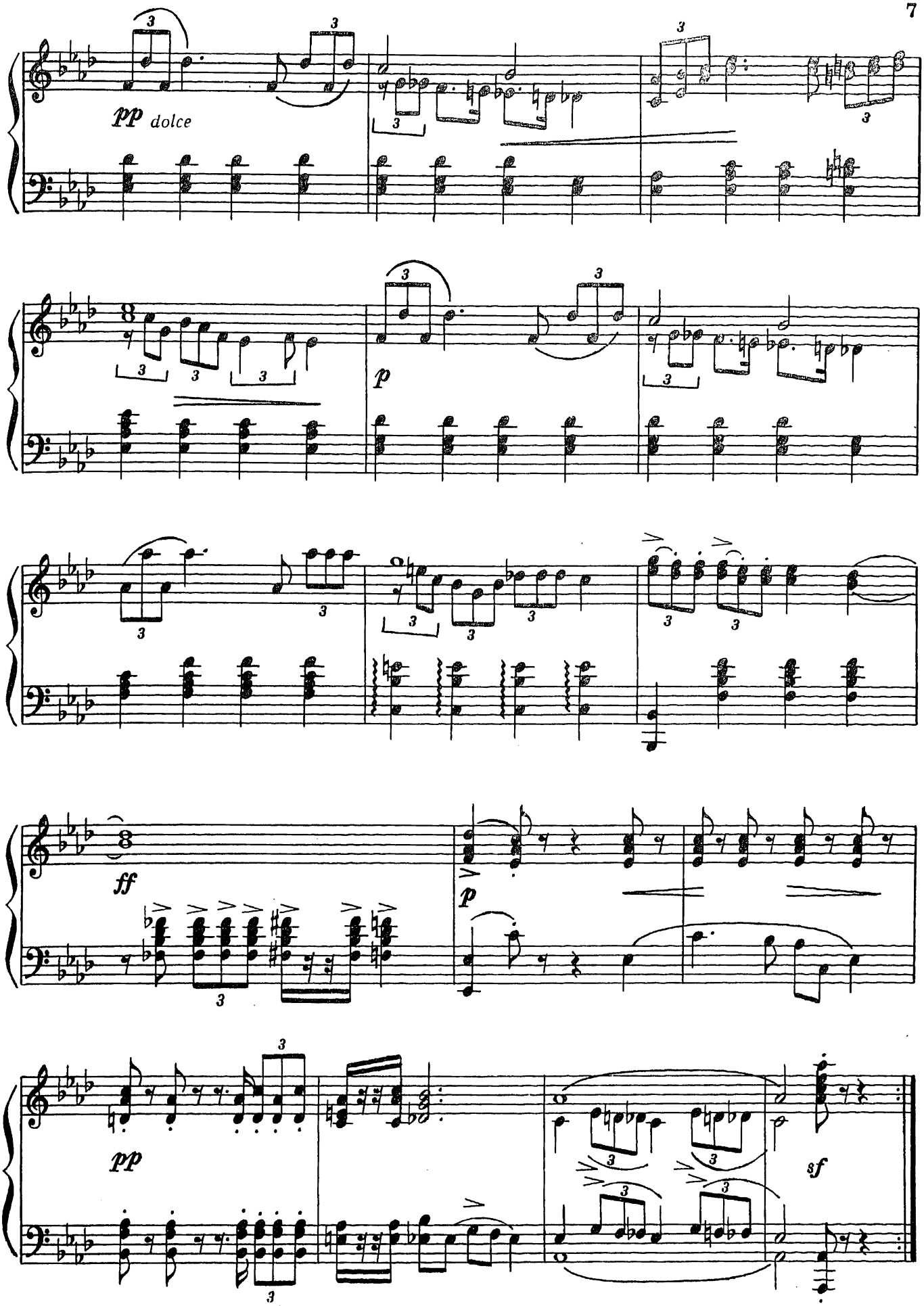
1) Медленнее.
2) Еще медленнее.



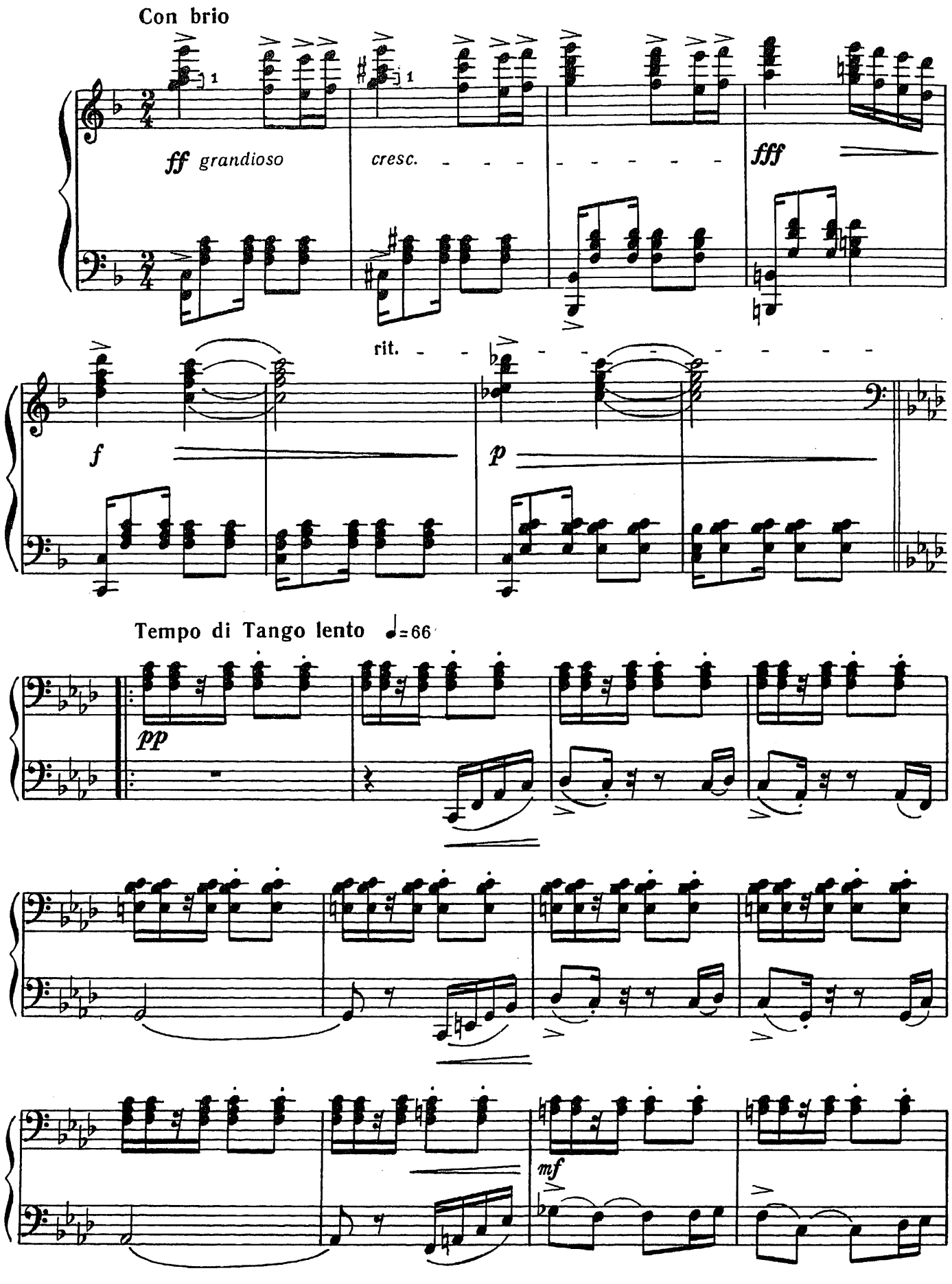
2. Флирт
(Слоу-фокс)

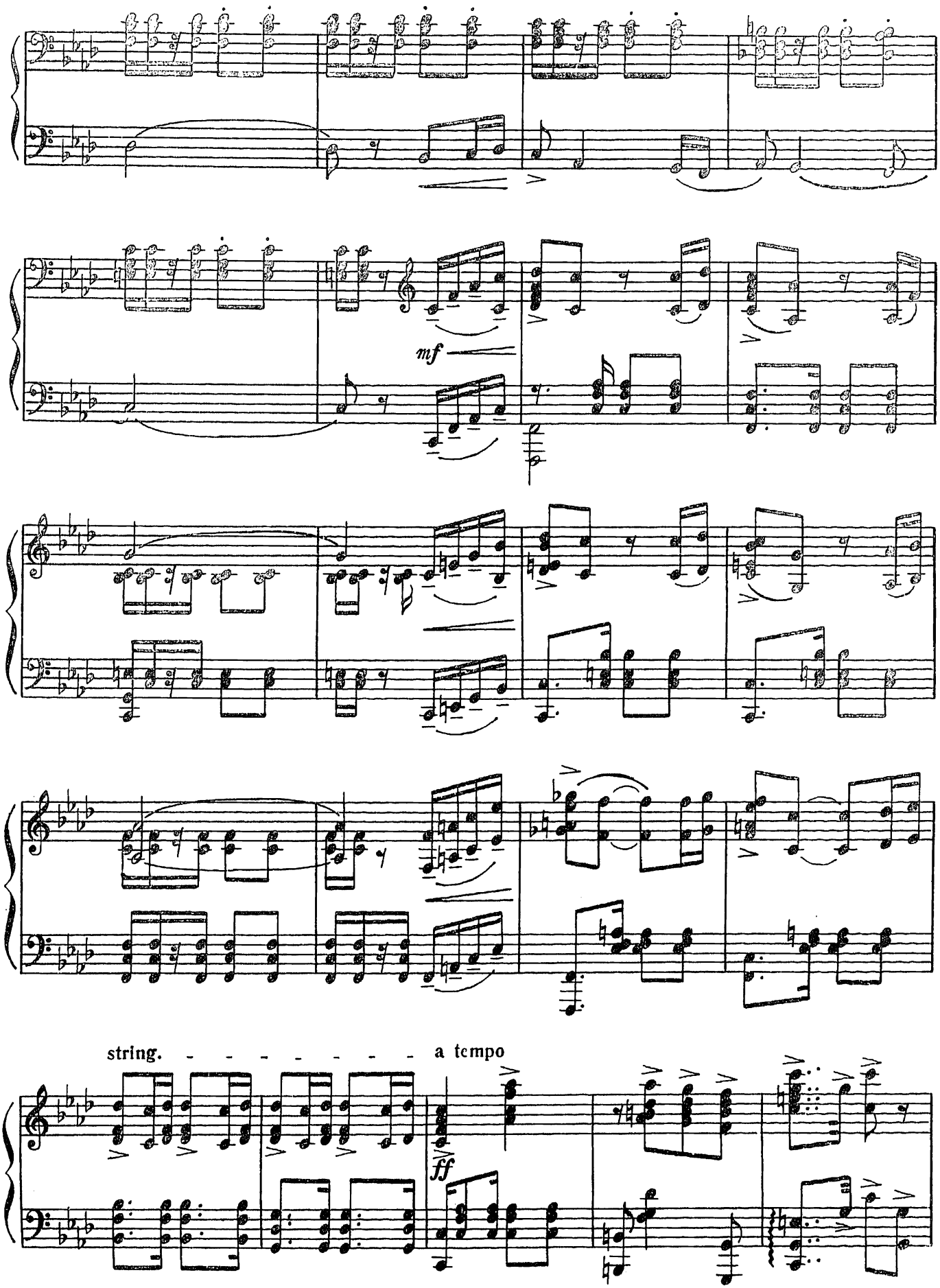


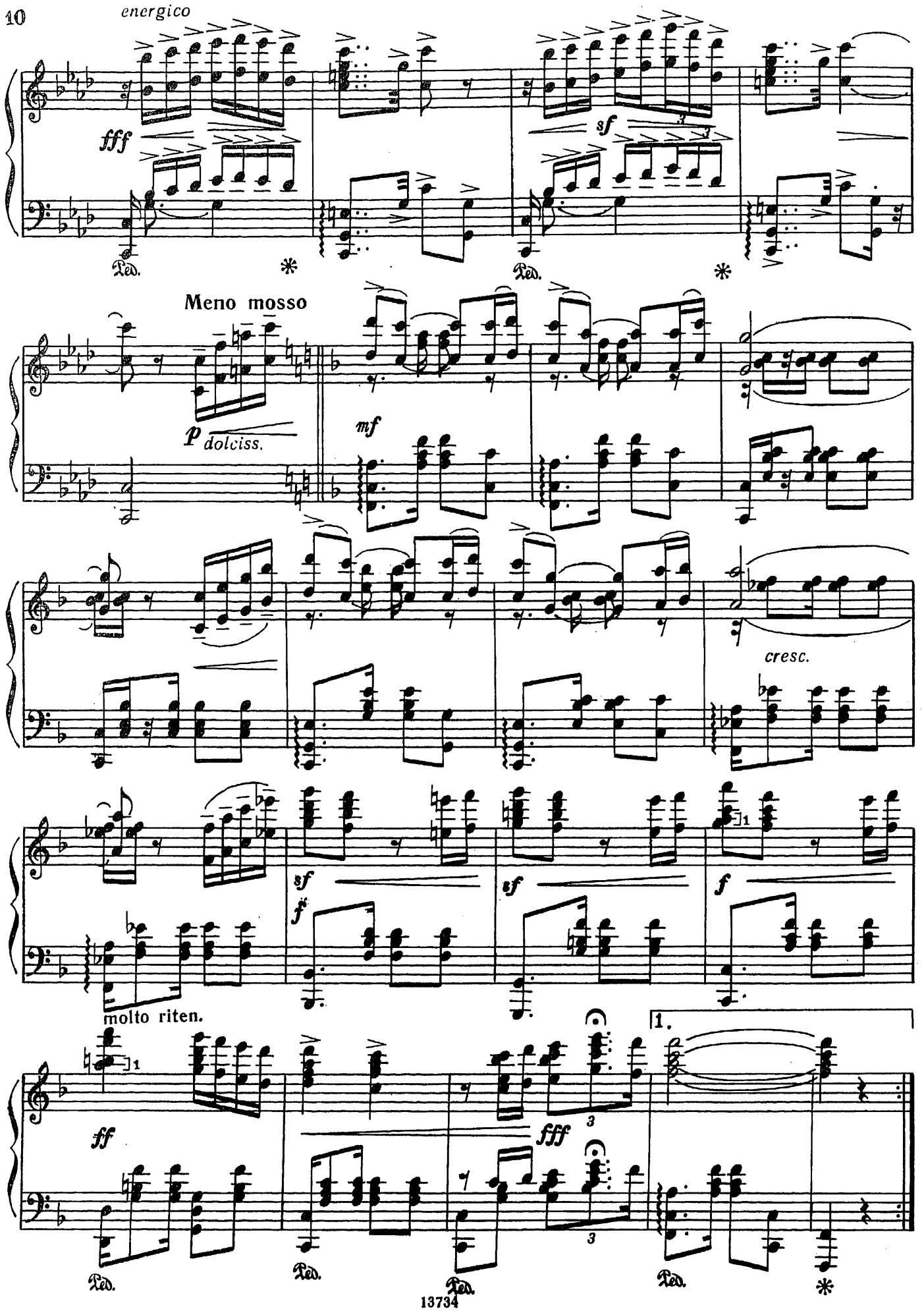

tr
delicatissimo
p
sf


pp dolce
p
ff
p
pp
sf

3. Танго смерти




mf
string. - - - - - - - - a tempo
ff


energico
fff
sf
Ped.
Meno mosso
p dolciss.
mf
cresc.
sf
sf
f
molto riten.
ff
fff
1.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.

2.

p *dolciss.* *pp*

Ped. * Ped. *simile*

ppp *morendo* *pppp*

Ped.

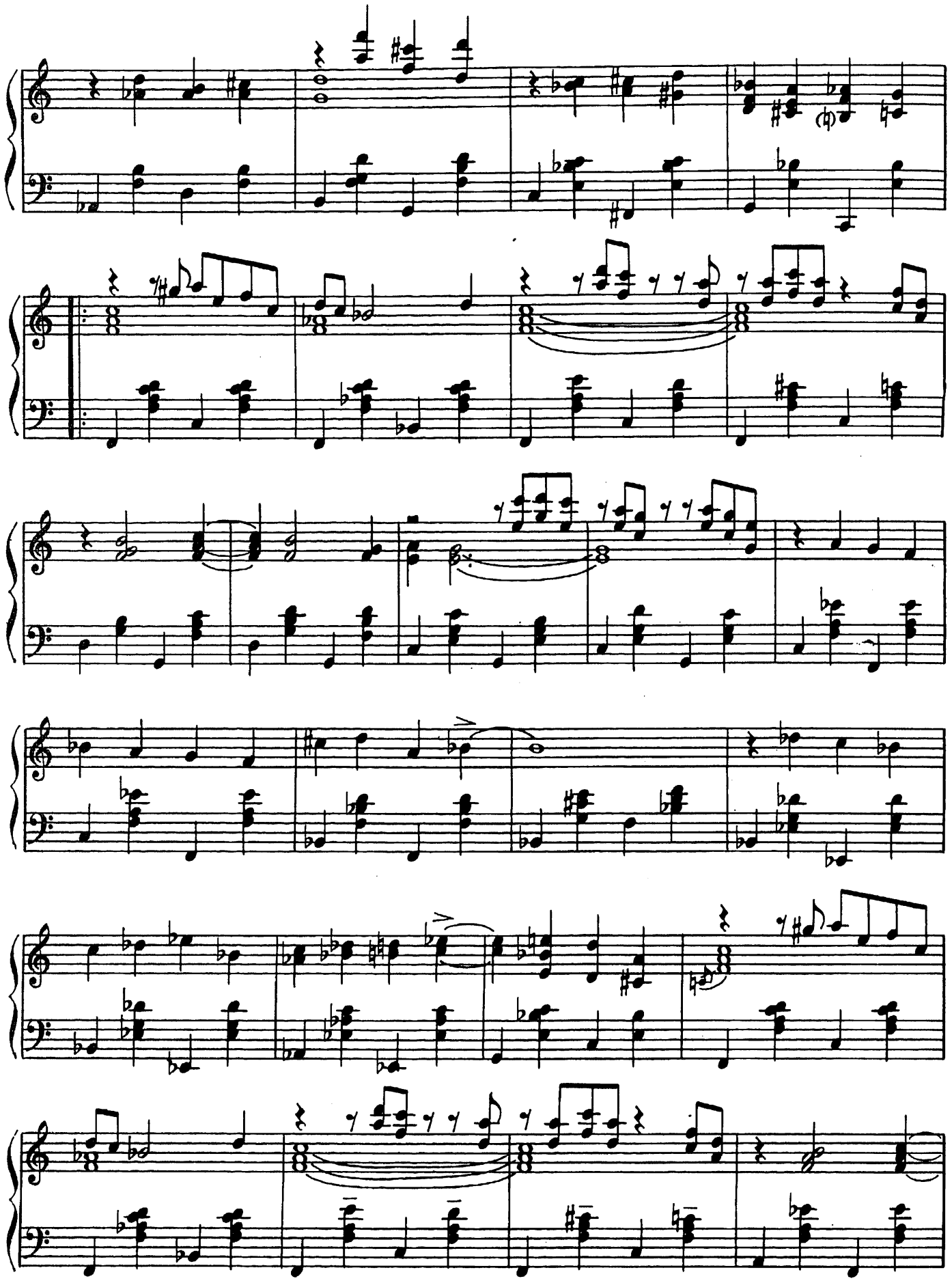
ШИММИ-БЛЮЗ

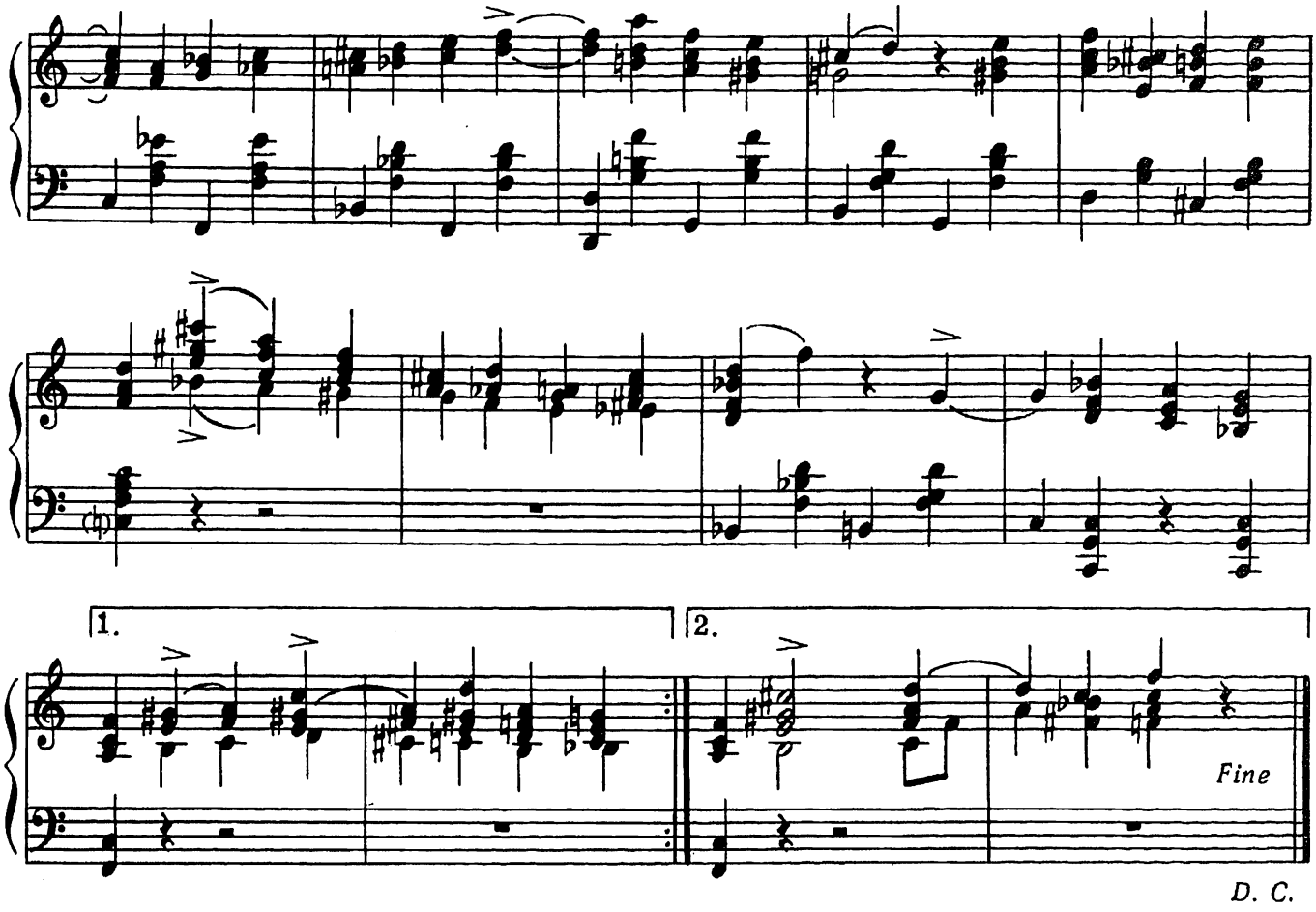
из цикла „Четыре современных танца“

(1927)

А. ХАБА
(1893 — 1973)

Moderato



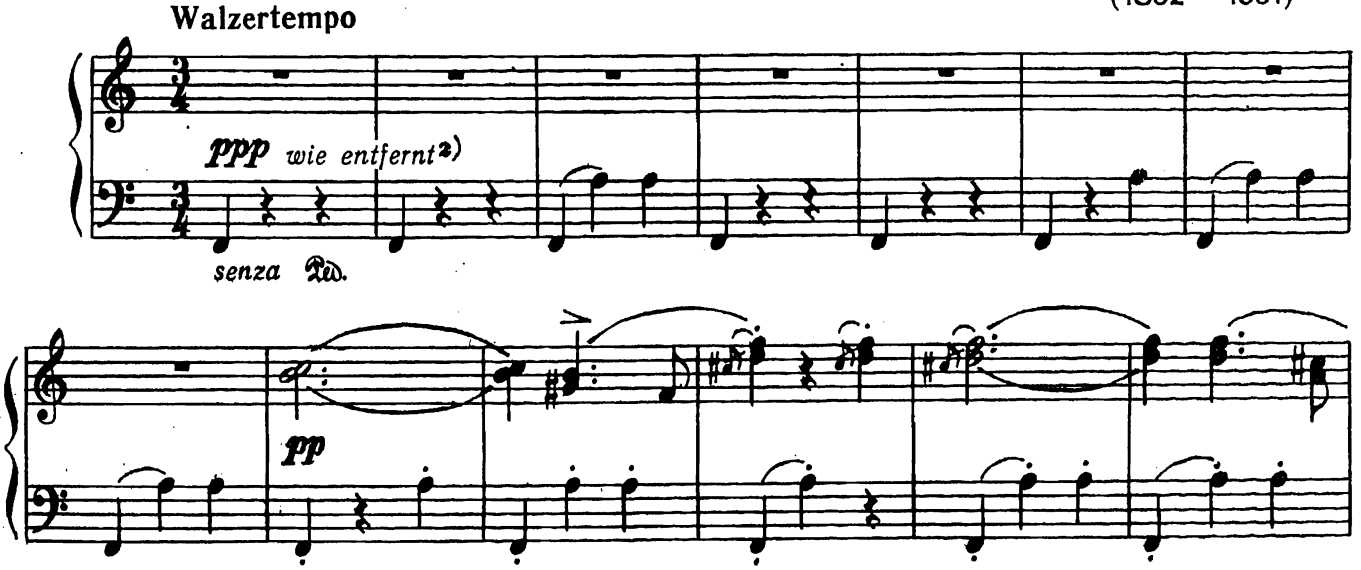


ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ[1]

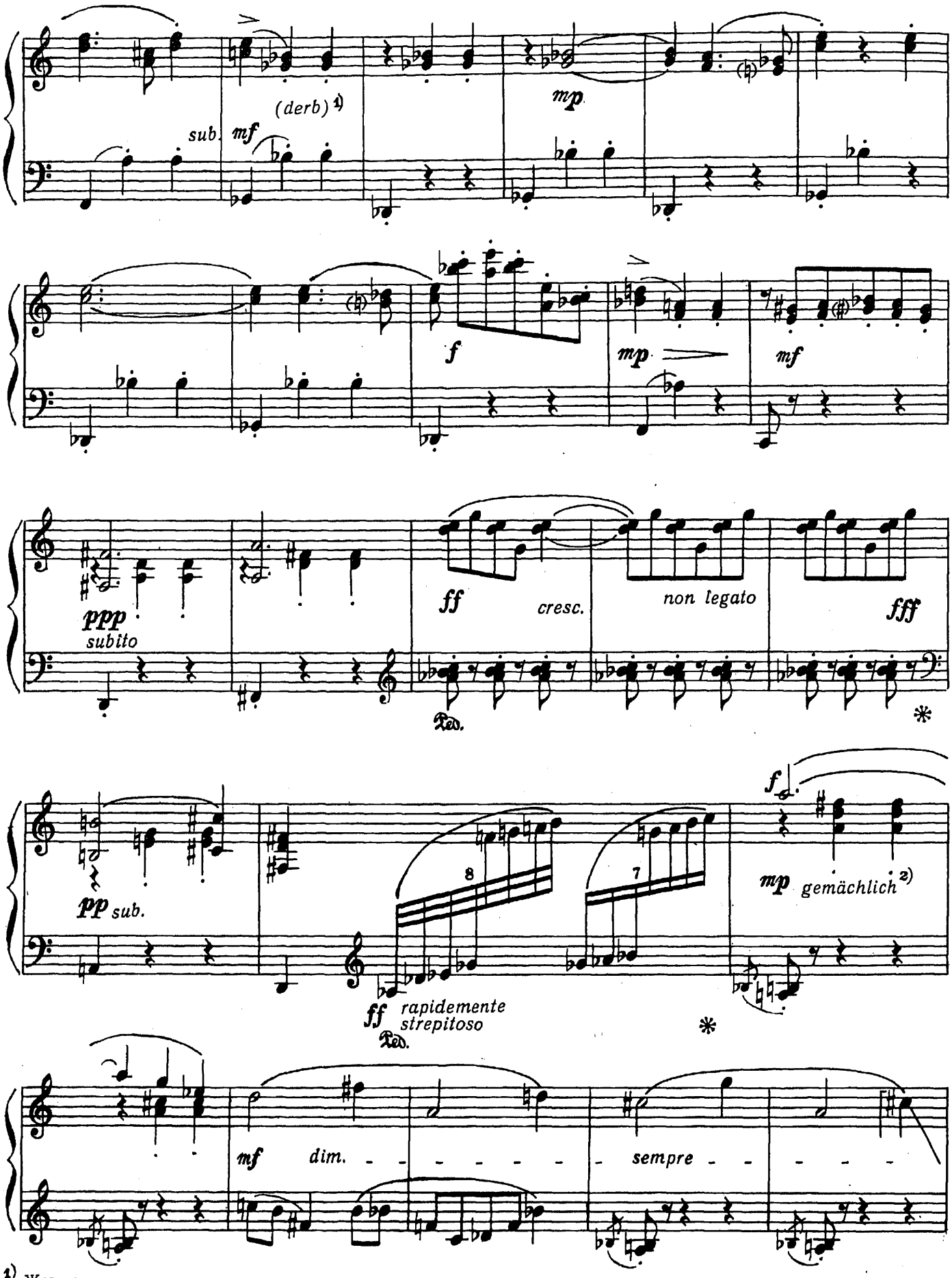
из цикла „Шесть гротескных пьес“

(1919)

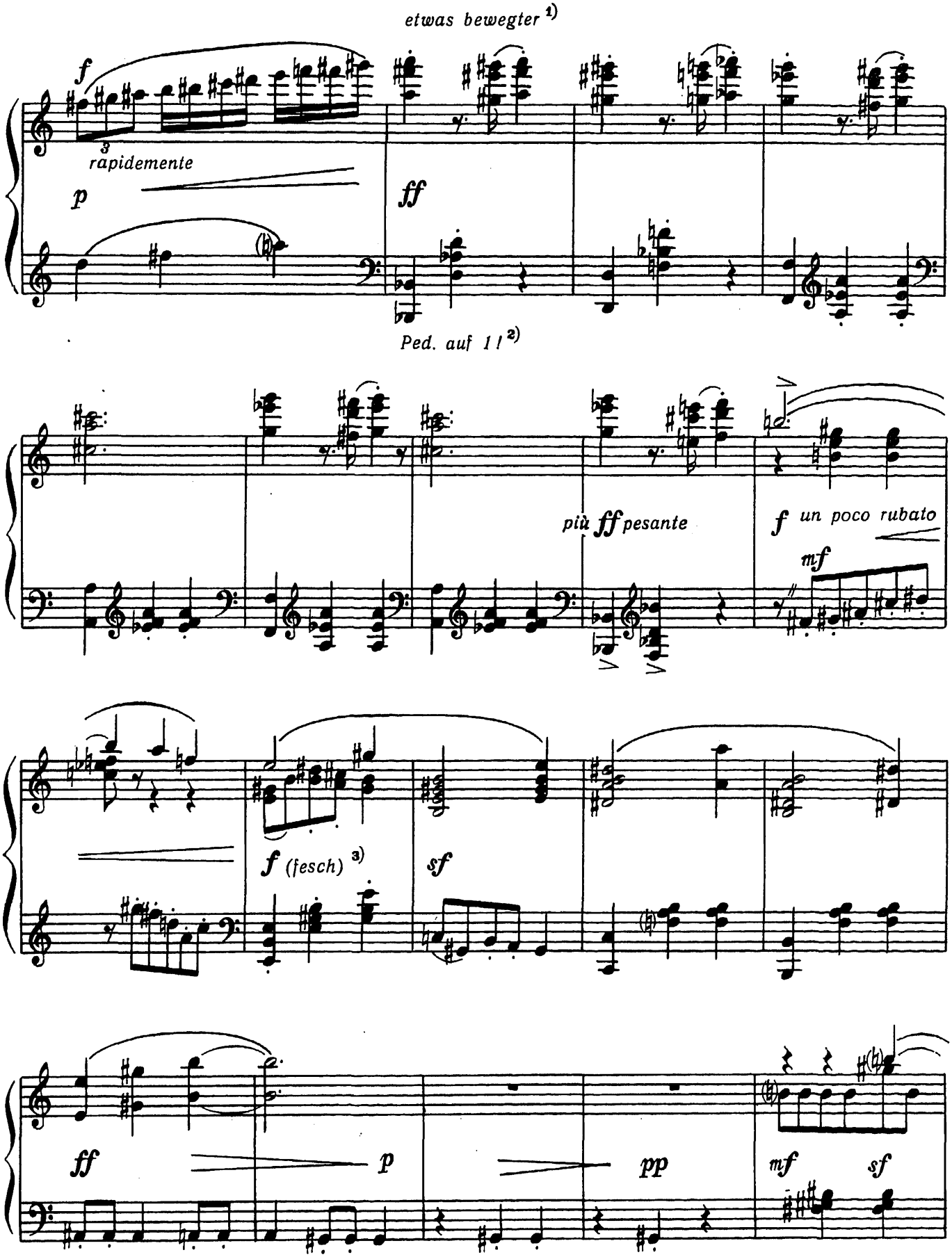
Ф. ПЕТИРЕК
(1892 — 1951)



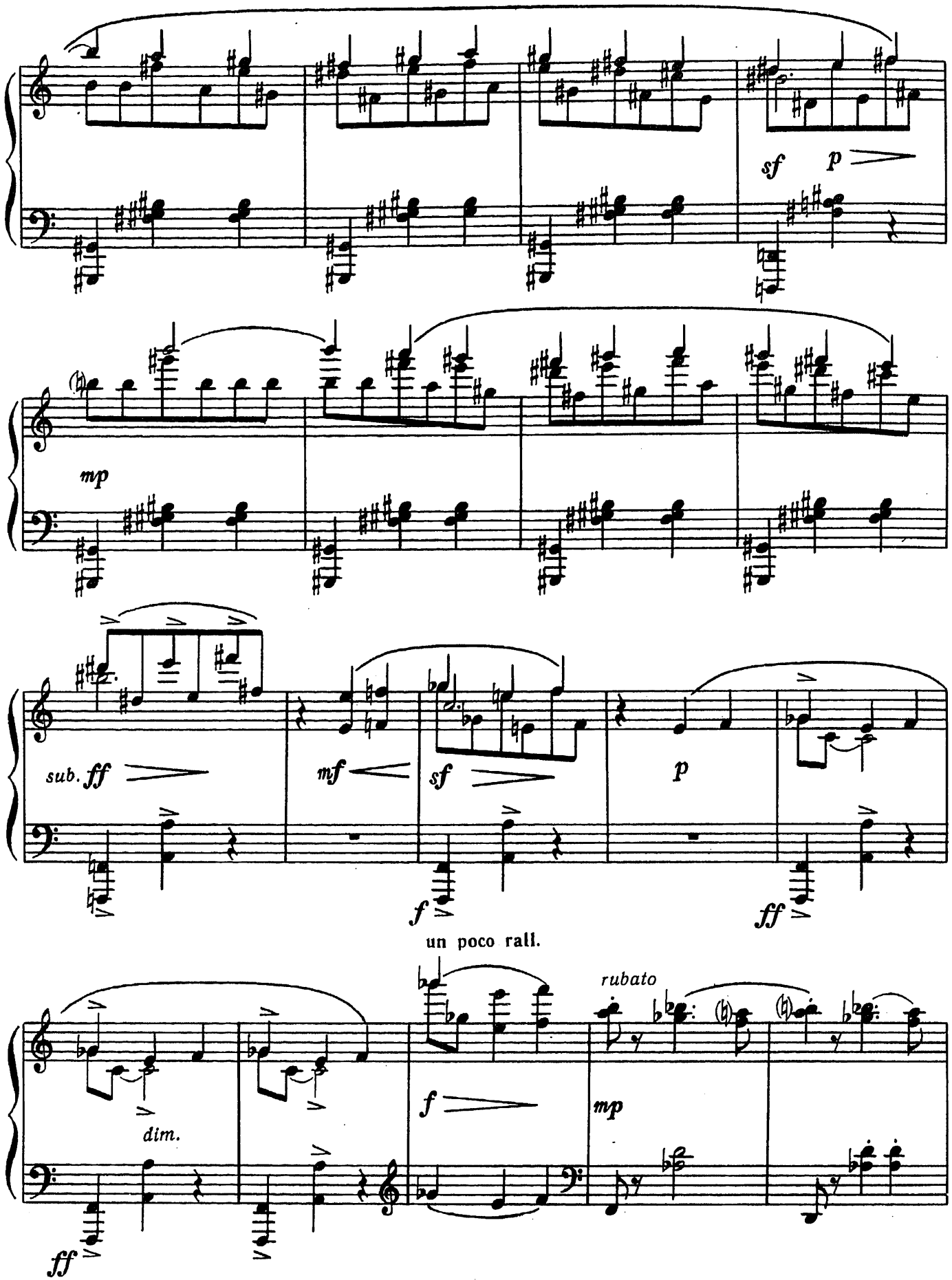
[1] Оригинальное название — Wurstelprater.
[2] Как бы издалека.

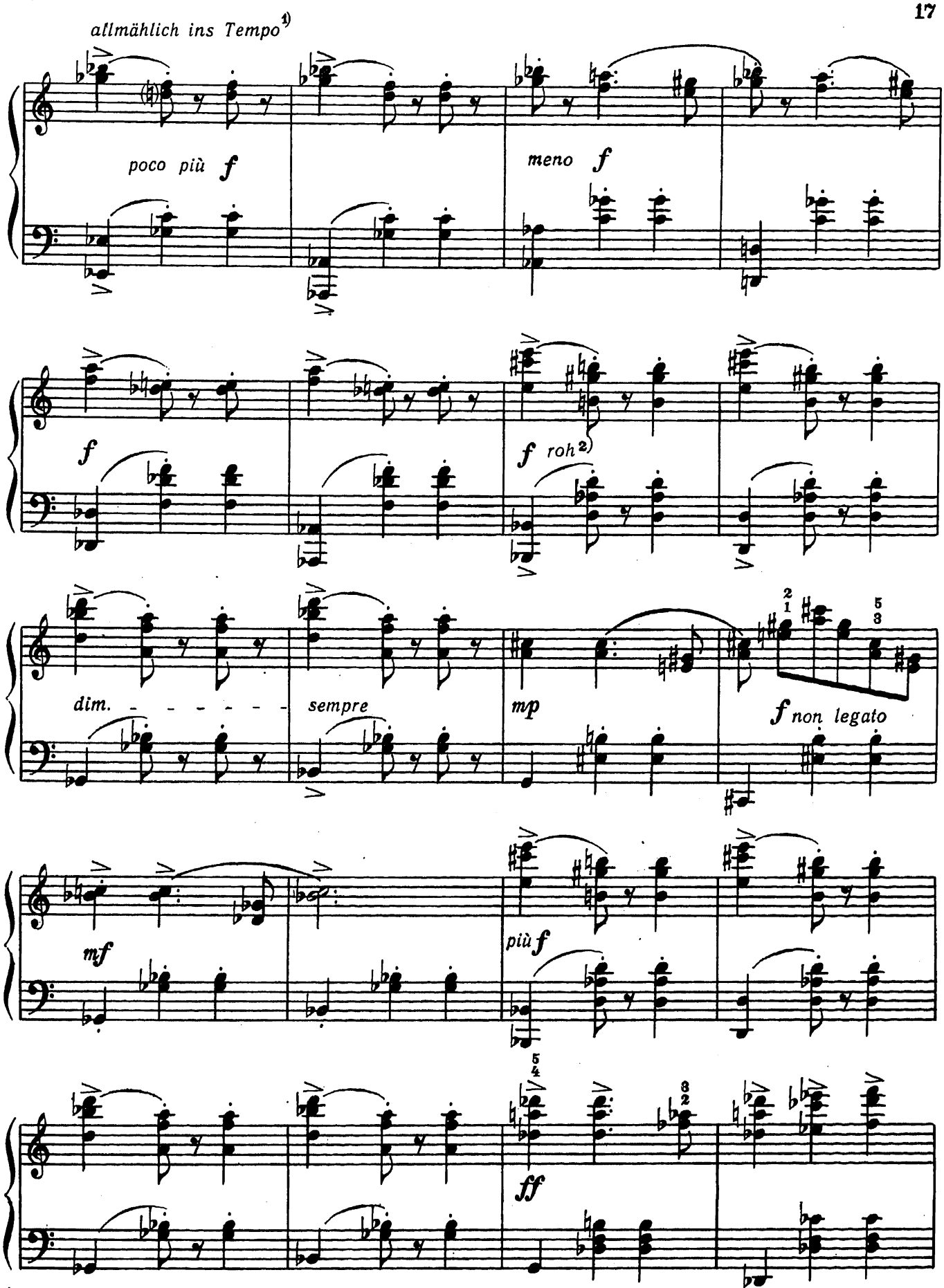


1) Жестко.
2) Спокойно, безмятежно.

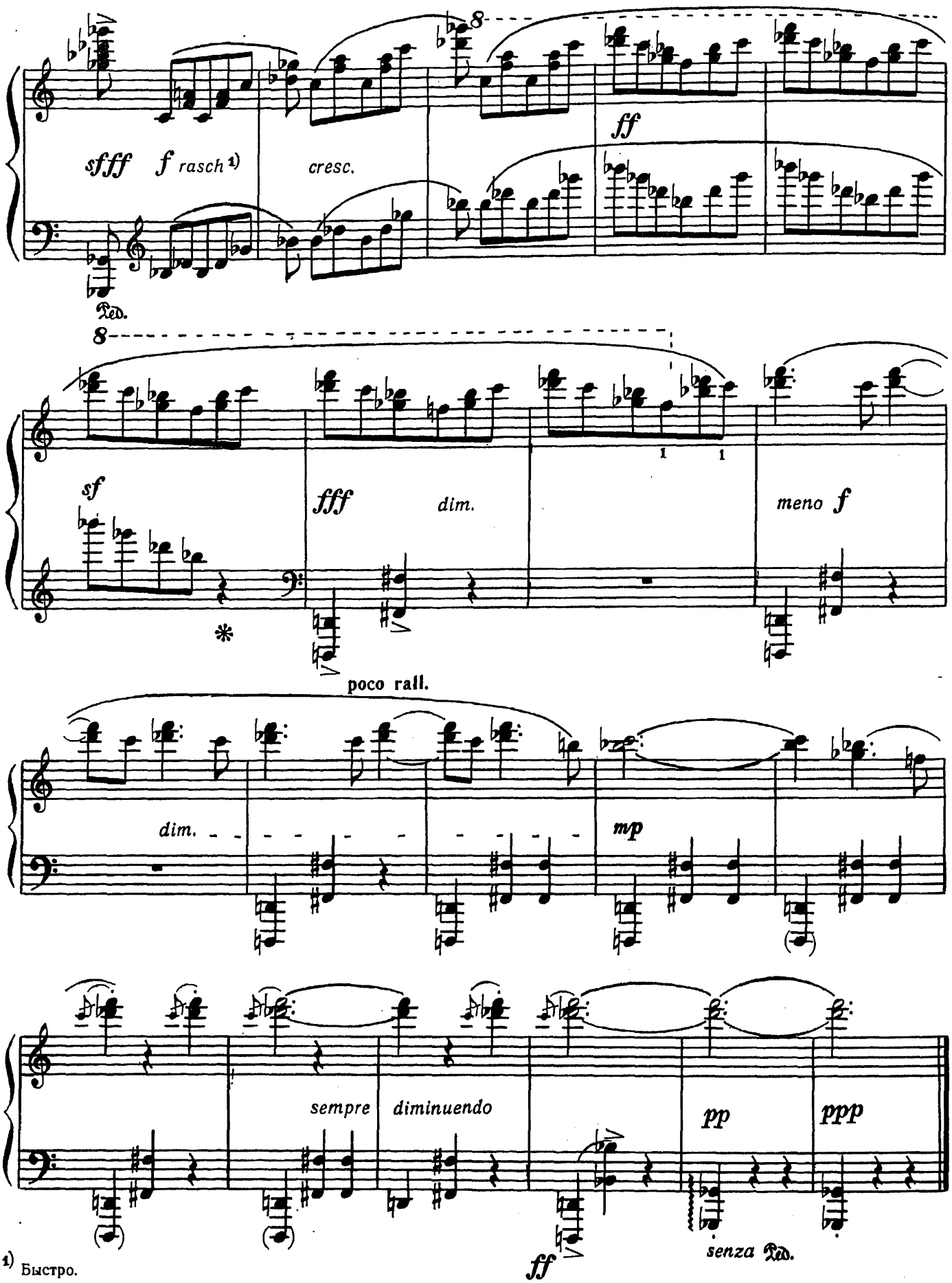


1) Чуть живее.
2) Педаль брать на первую долю каждого такта.
3) С элегантностью.


sf
p
mp
sub. ff
mf
sf
p
f
ff
un poco rall.
rubato
f
mp
dim.
ff



1) Постепенно возвращаясь к прежнему темпу.
2) Жестко.


sfff f rasch 1)
cresc.
ff
Ped.
sf
fff
dim.
meno f
poco rall.
dim.
mp
sempre diminuendo
pp
ppp
ff
senza Ped.

1) Быстро.

ЧЕТЫРЕ ПЬЕСЫ

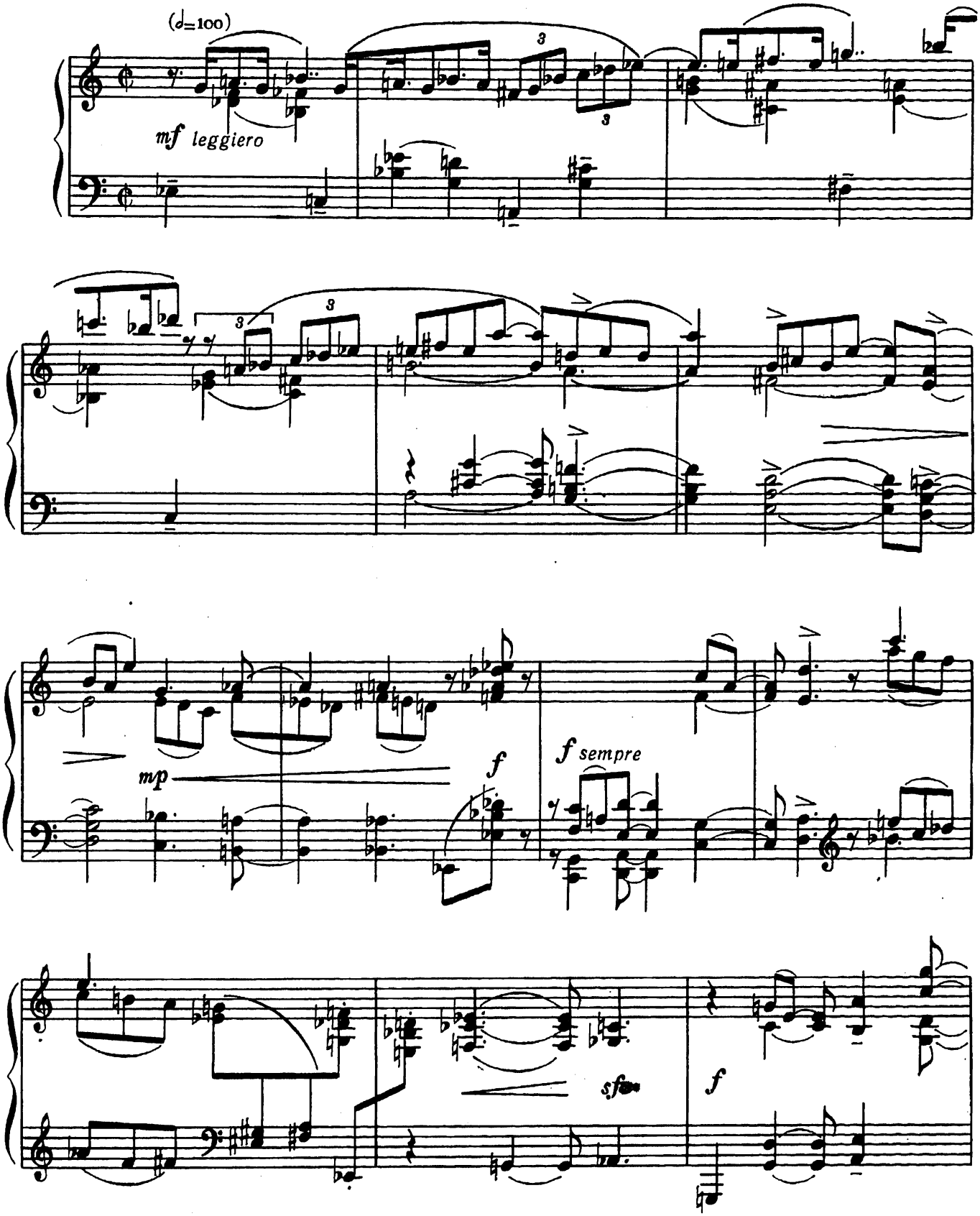
из цикла „Hot music“

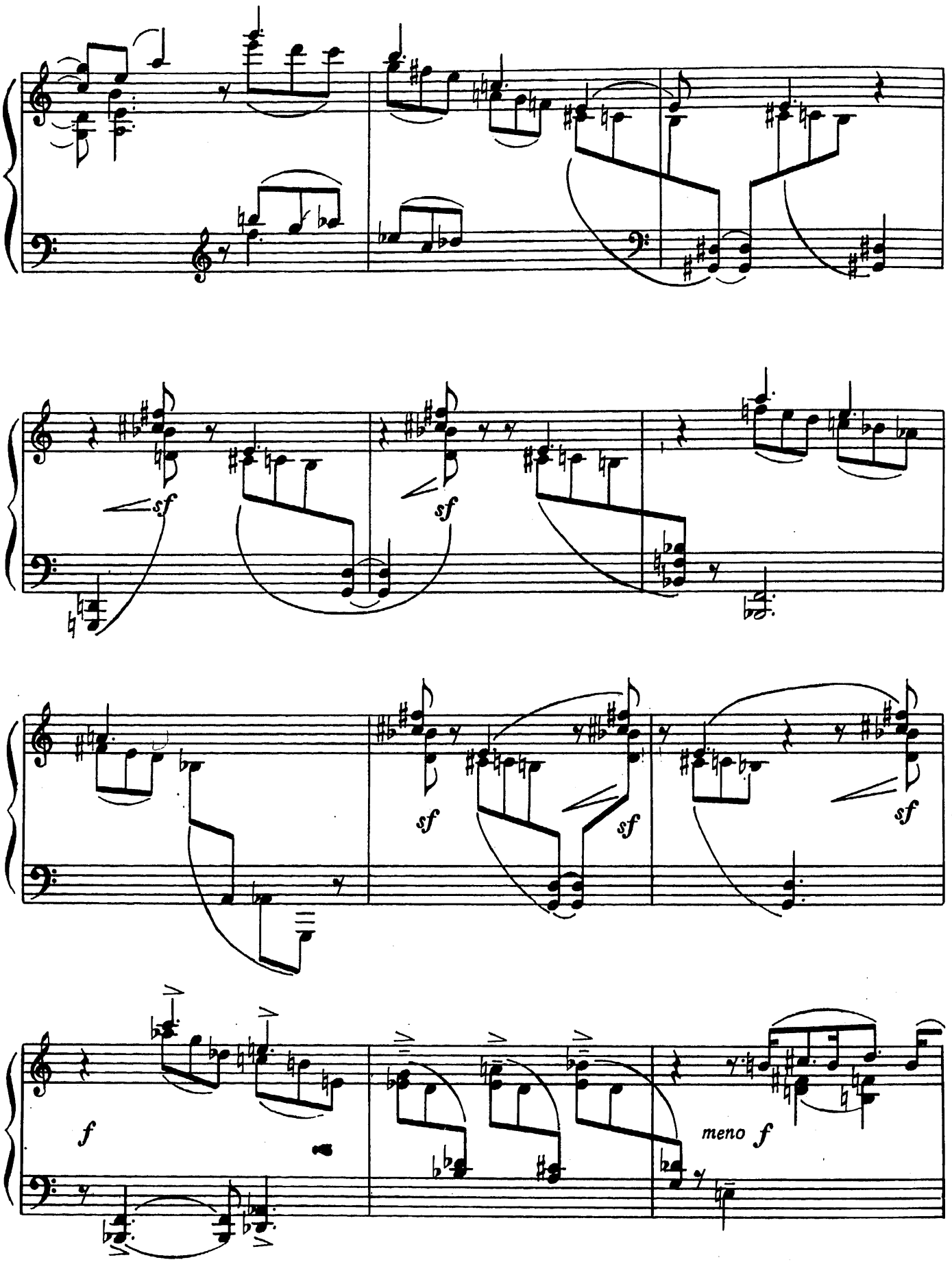
(Десять синкопированных этюдов)

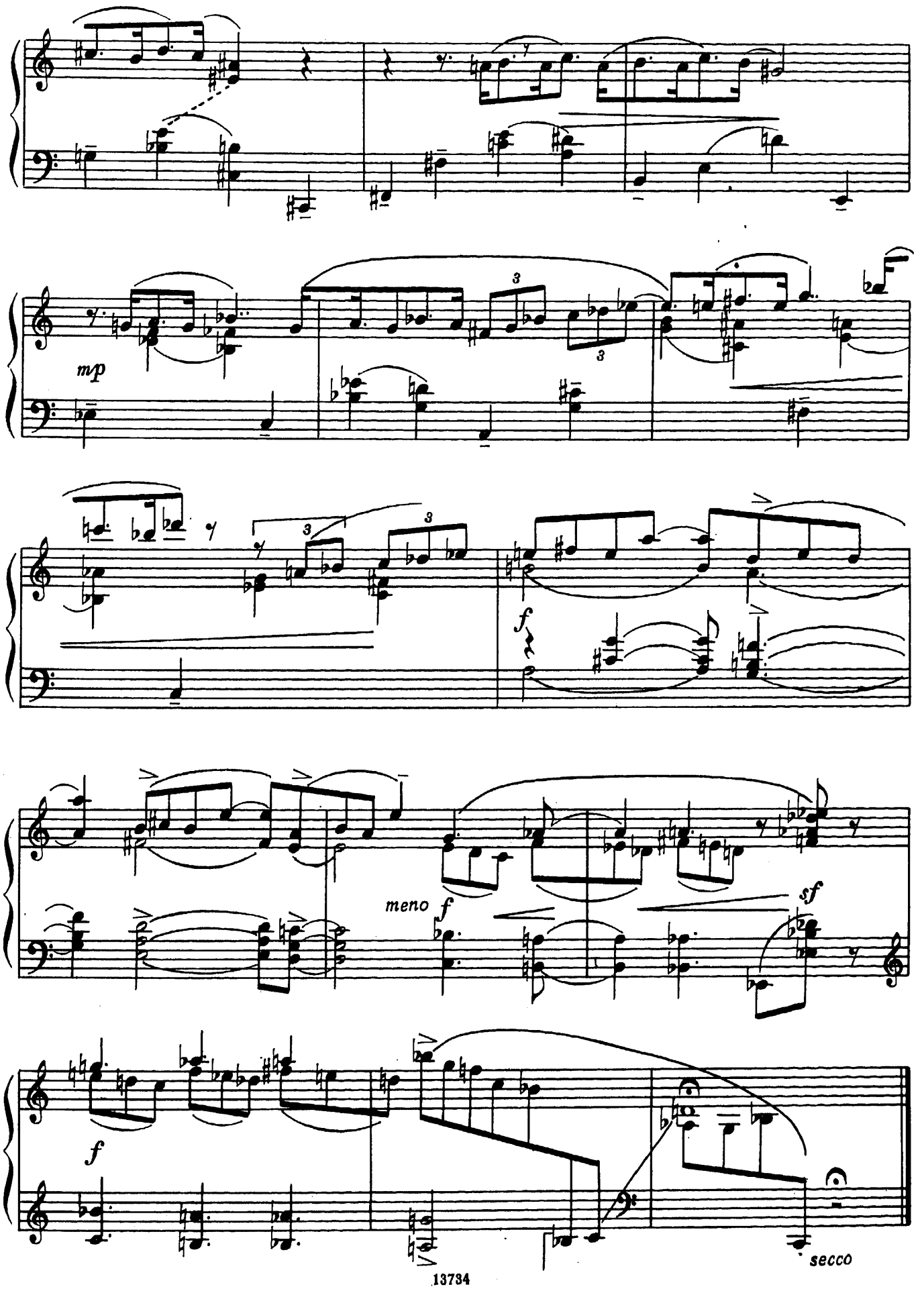
(1929)

Э. ШУЛЬГОФ
(1894 — 1942)

1.

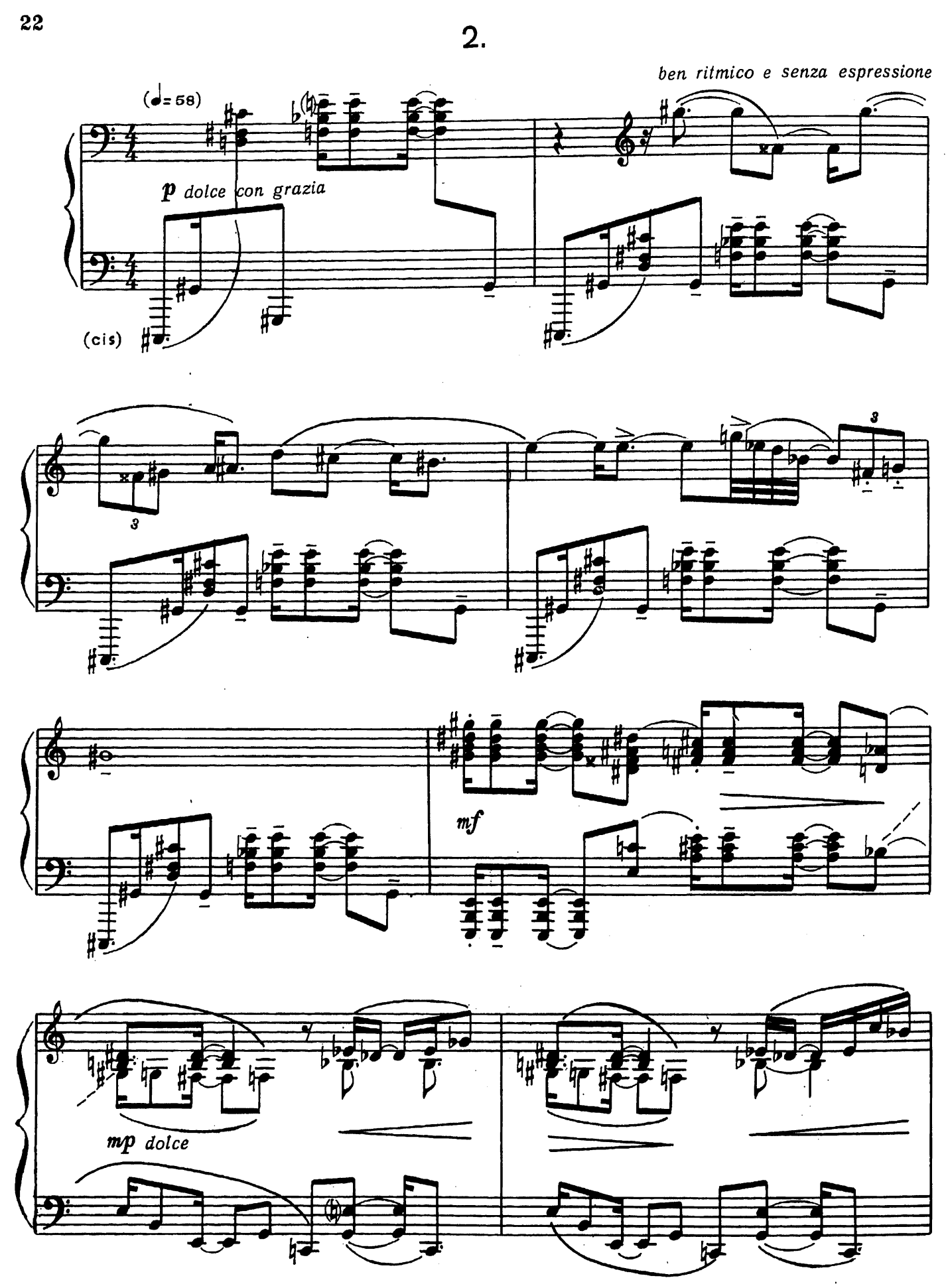


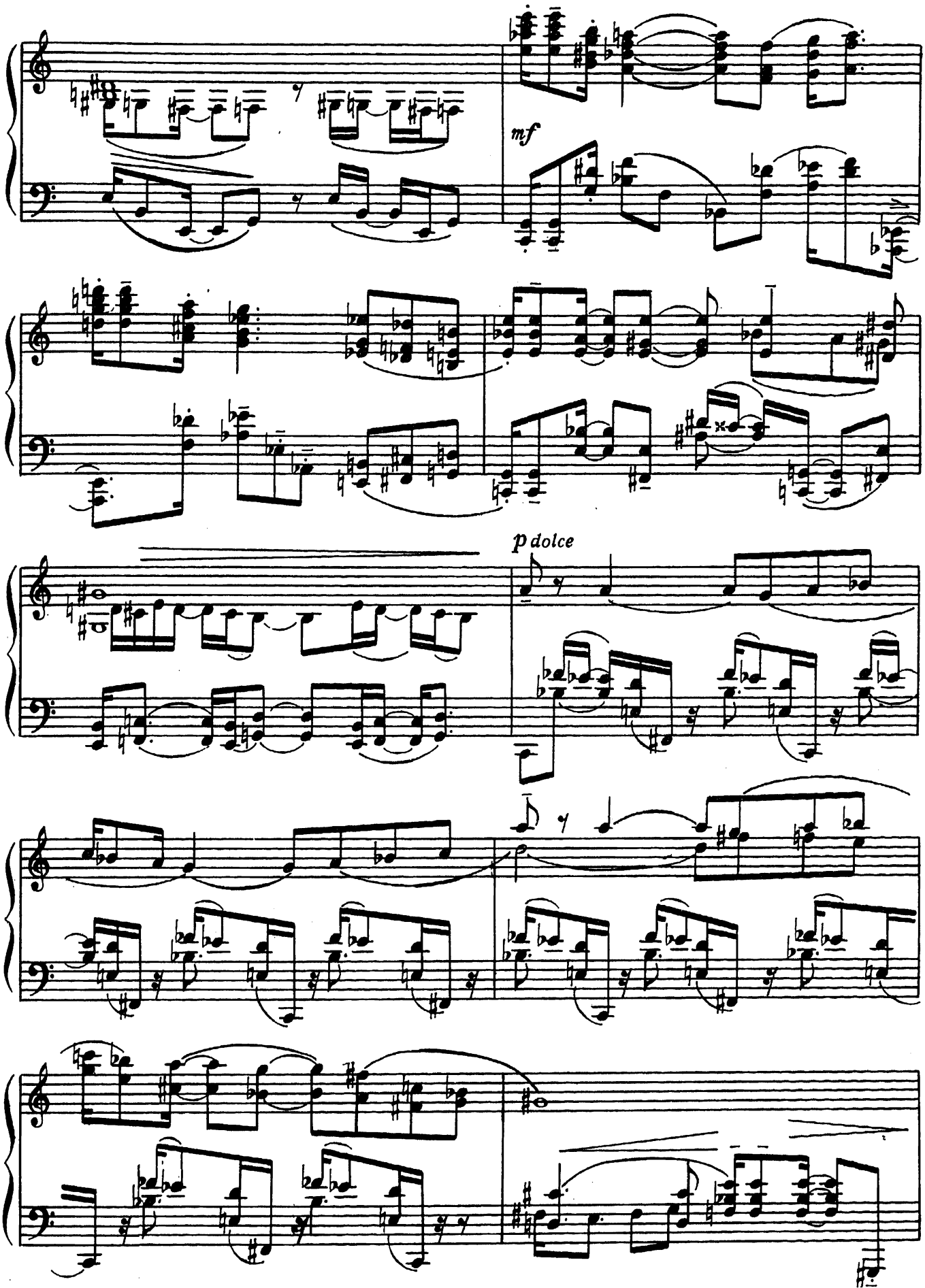

sf
sf
sf
sf
sf
sf
f
meno f

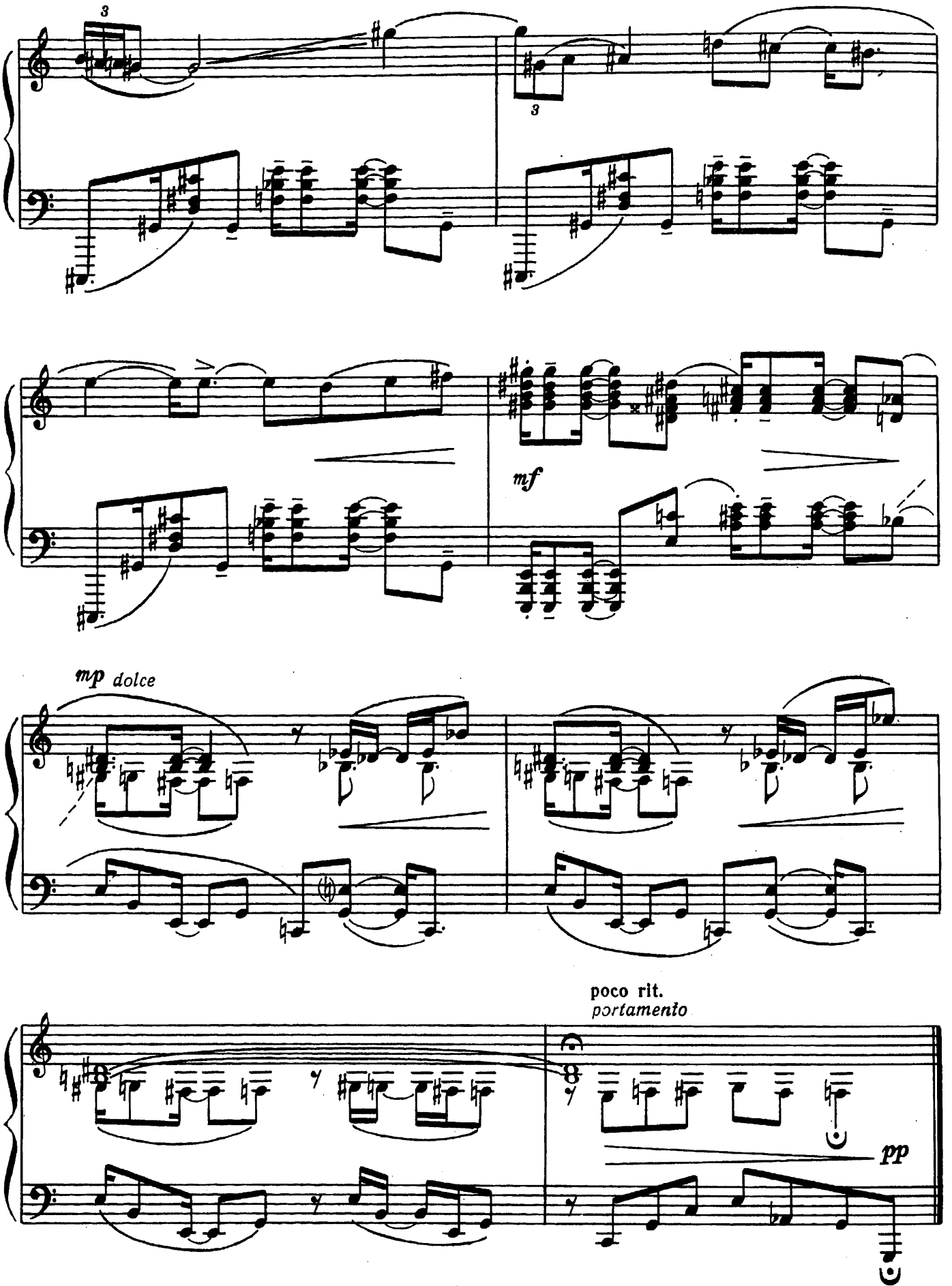

mp
3
3
3
3
f
meno
f
sf
f
secco

2.

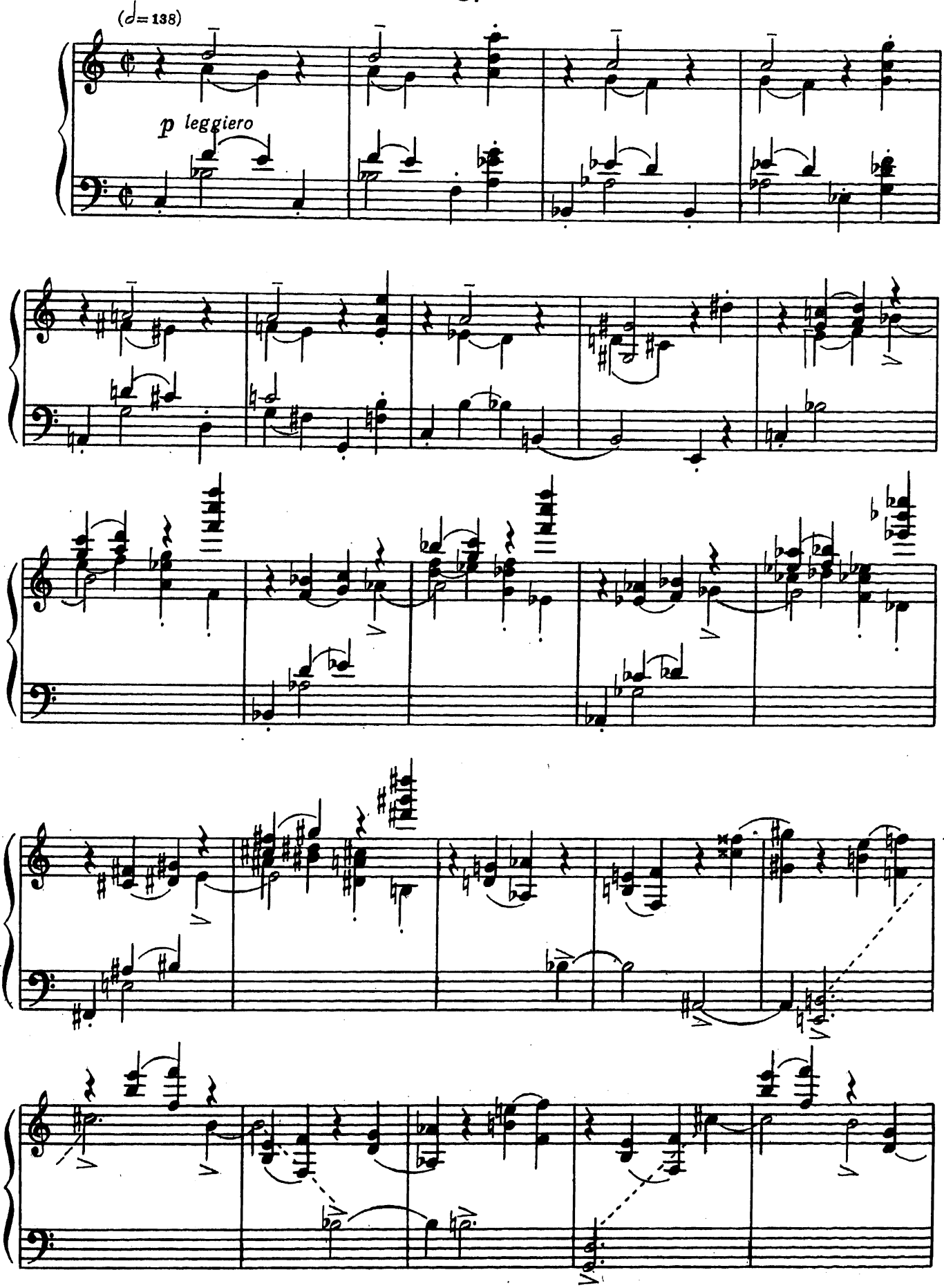
ben ritmico e senza espressione

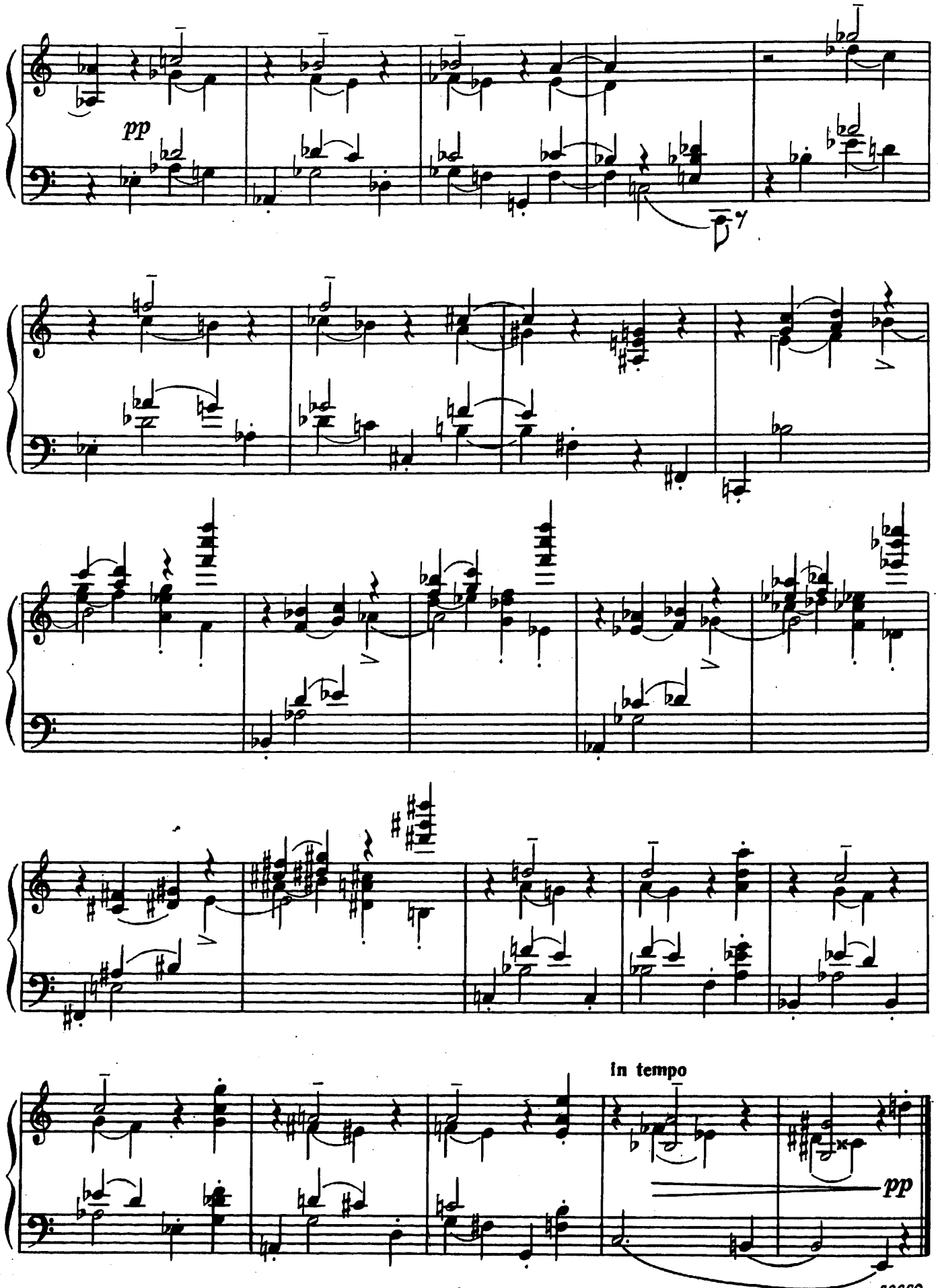



mf
p dolce

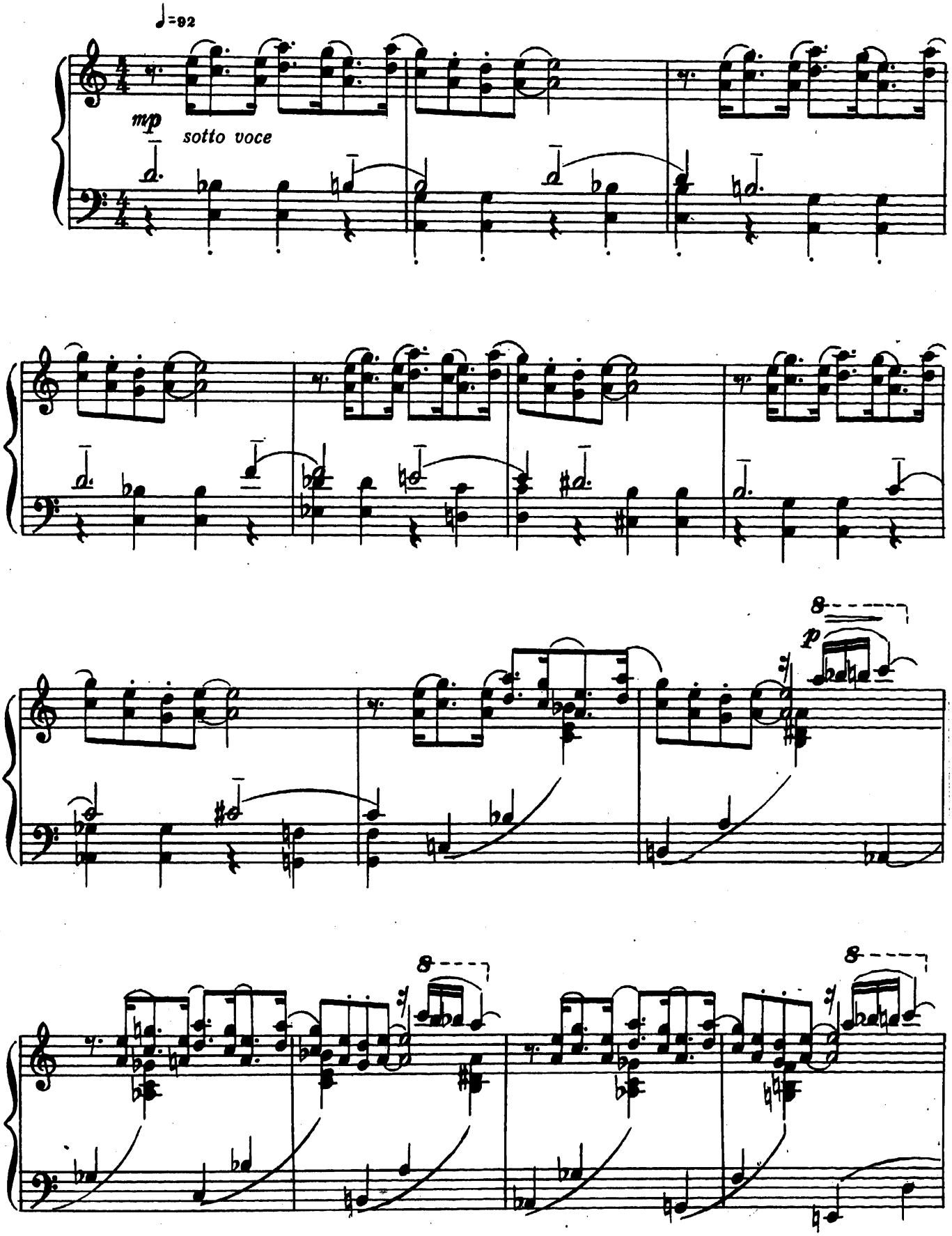

3
3
mf
mp dolce
poco rit.
portamento
pp

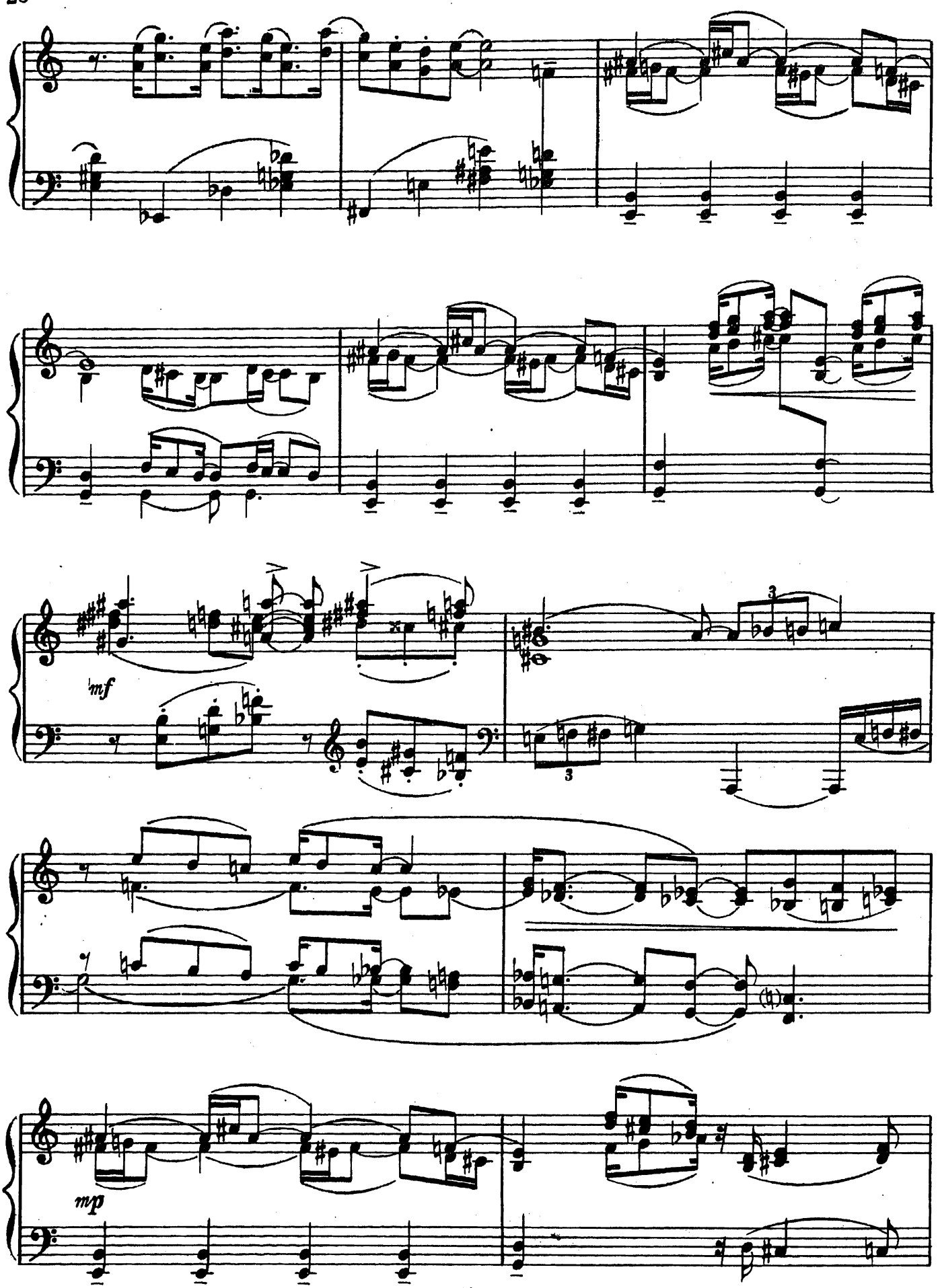
3.

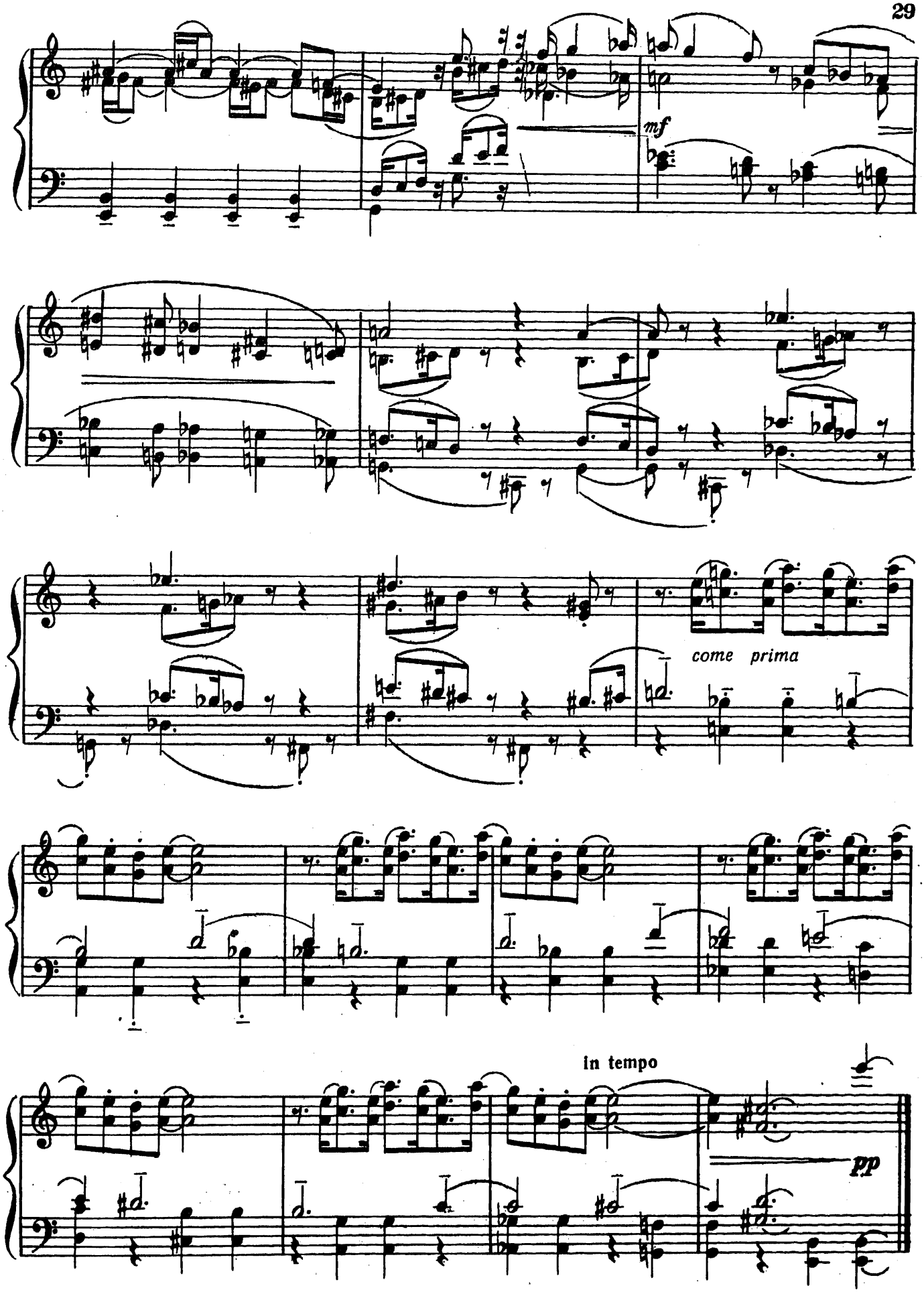



pp
in tempo
pp
secco

4.




mf
3
3
mp

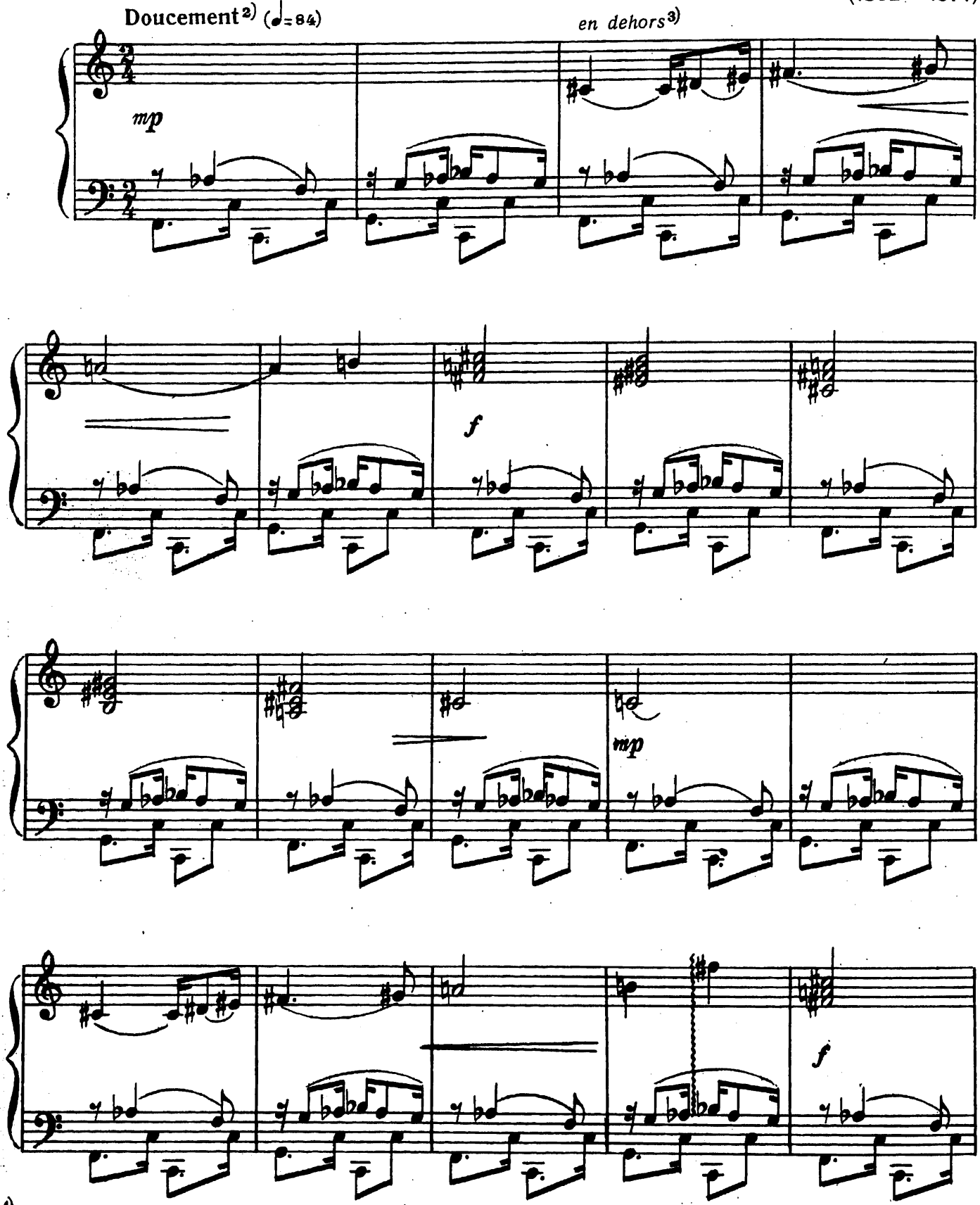

mf
come prima
in tempo
pp

„БОТАФОГУ“[1]

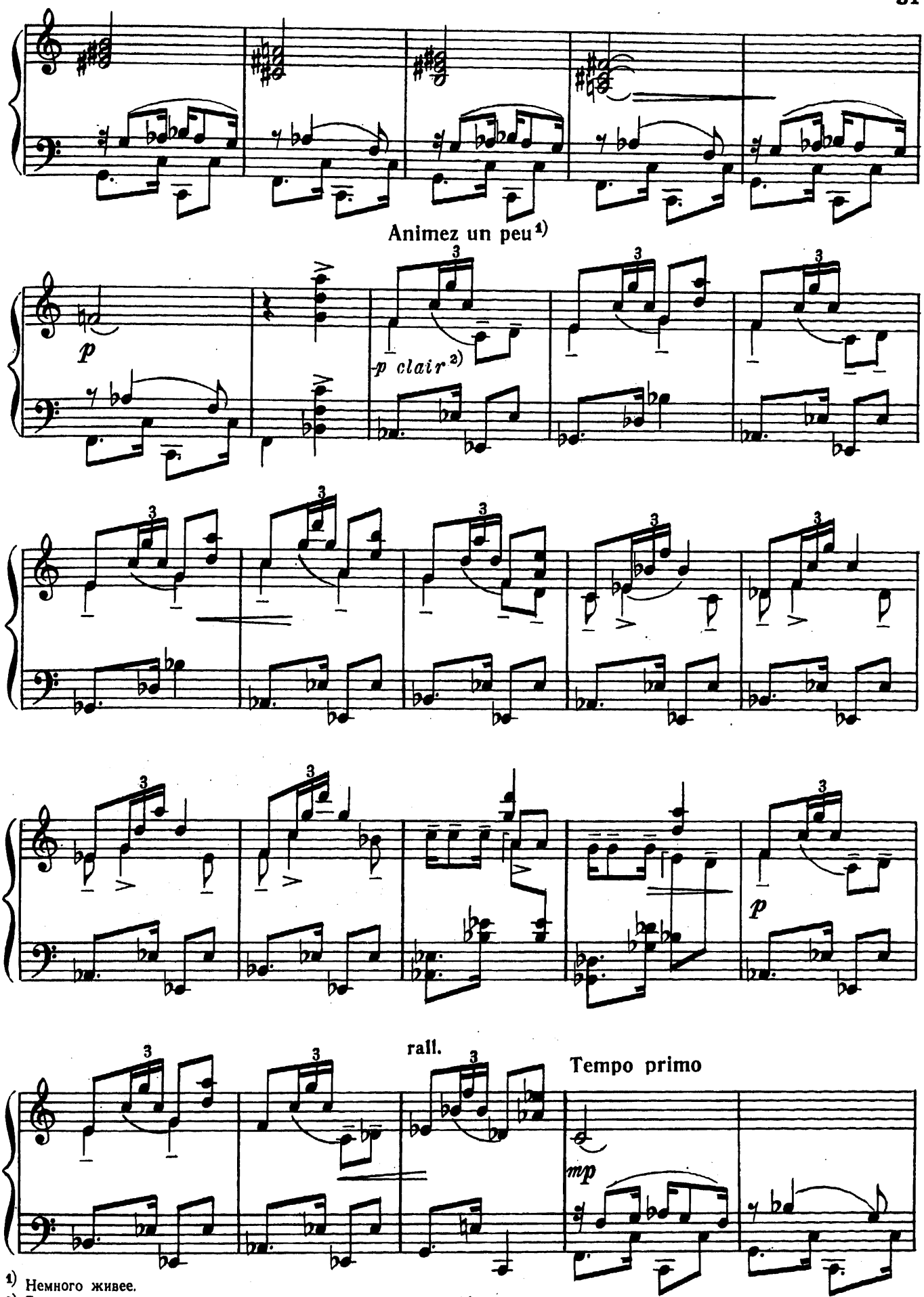
из сюиты „Тоска по Бразилии“

(1921)

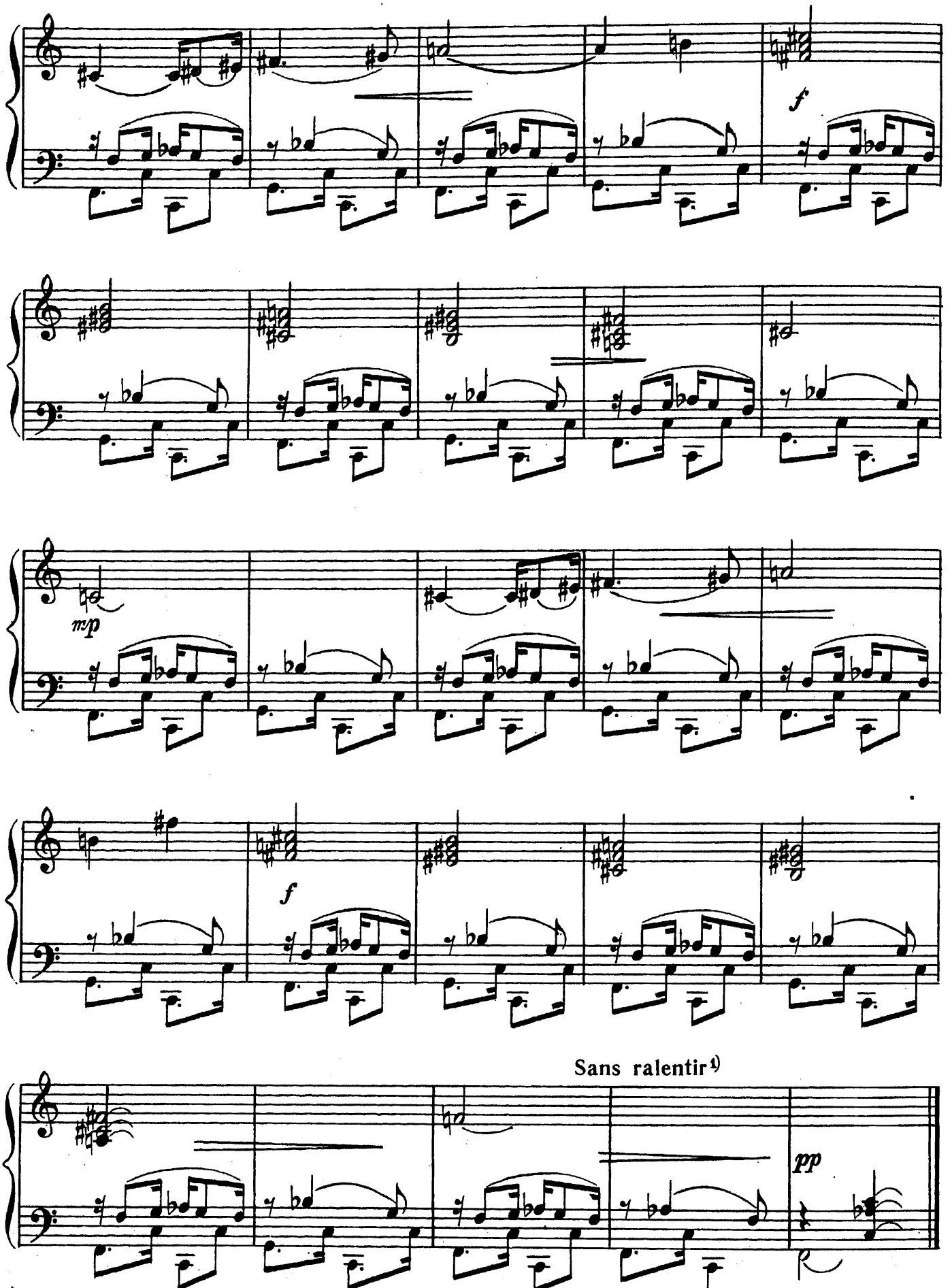
Д. МИЙО
(1892 — 1974)



[1] Ботафогу — название одного из районов Рио-де-Жанейро.
[2] Тихо, мягко.
[3] Выделяя мелодию.



1) Немного живее.
2) Ясно.



1) Без замедления.

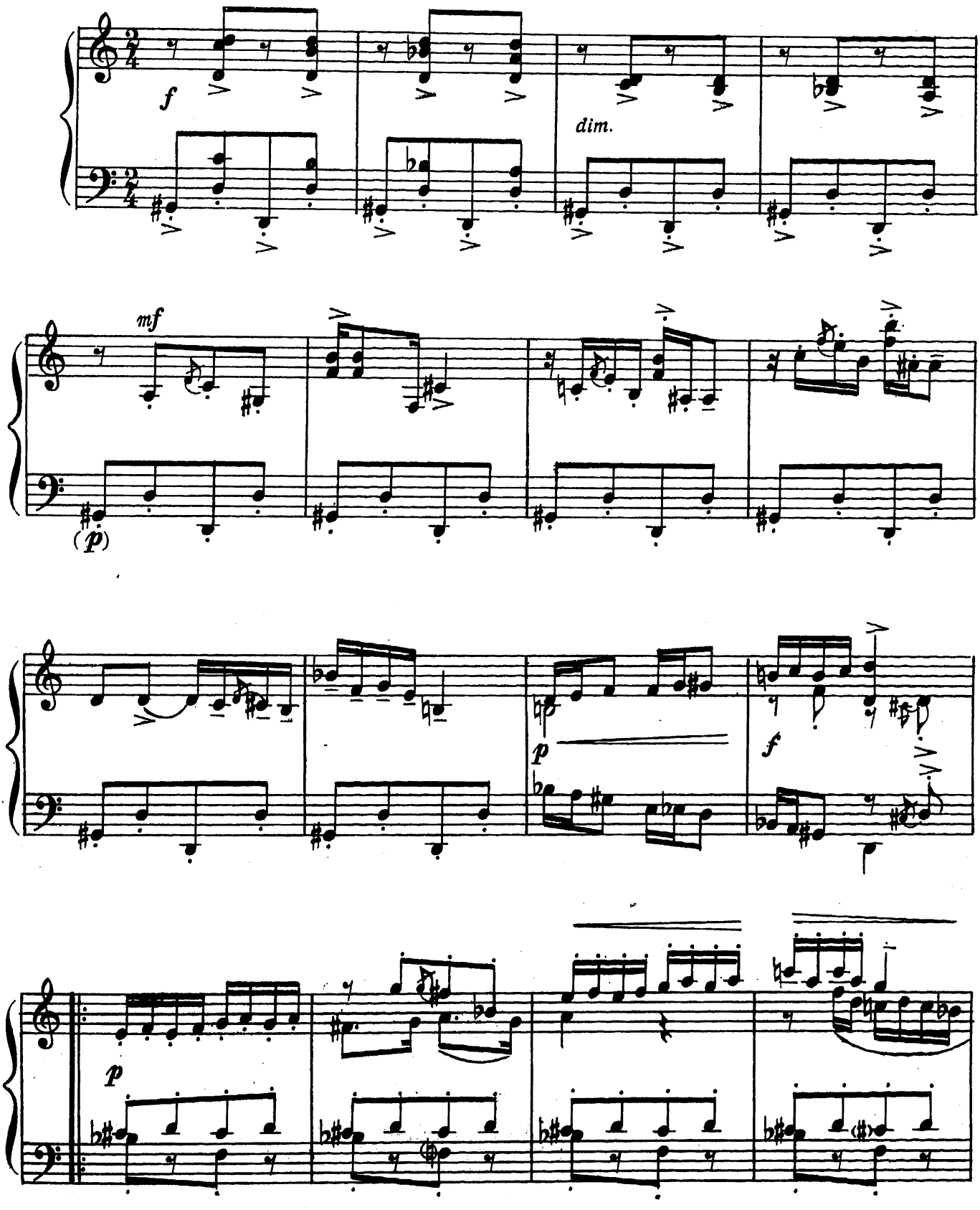
РЭГТАЙМ

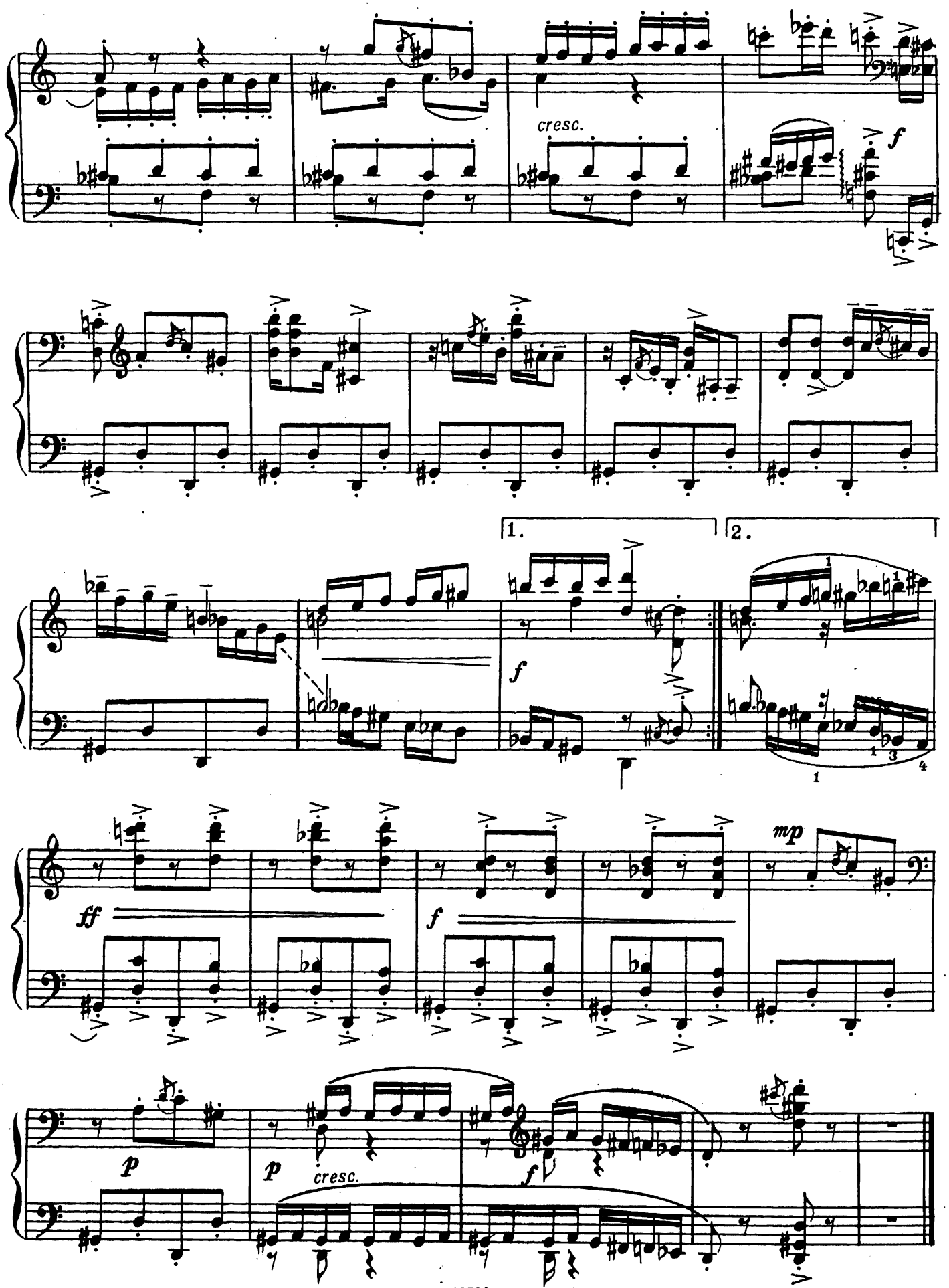
из Маленькой сюиты

(1929)

Ан. АЛЕКСАНДРОВ
(1888 — 1982)

Оживленно, строго в такт

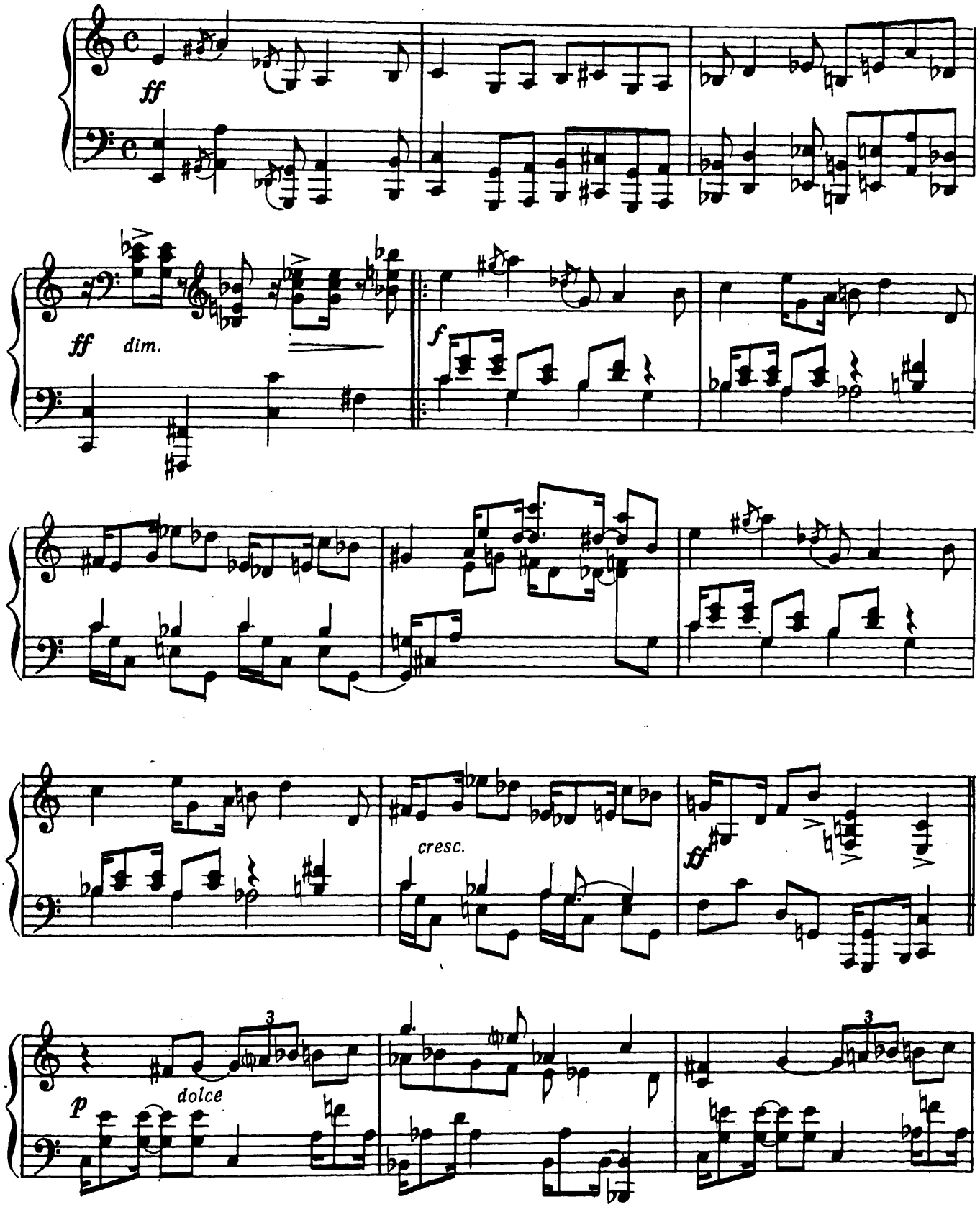


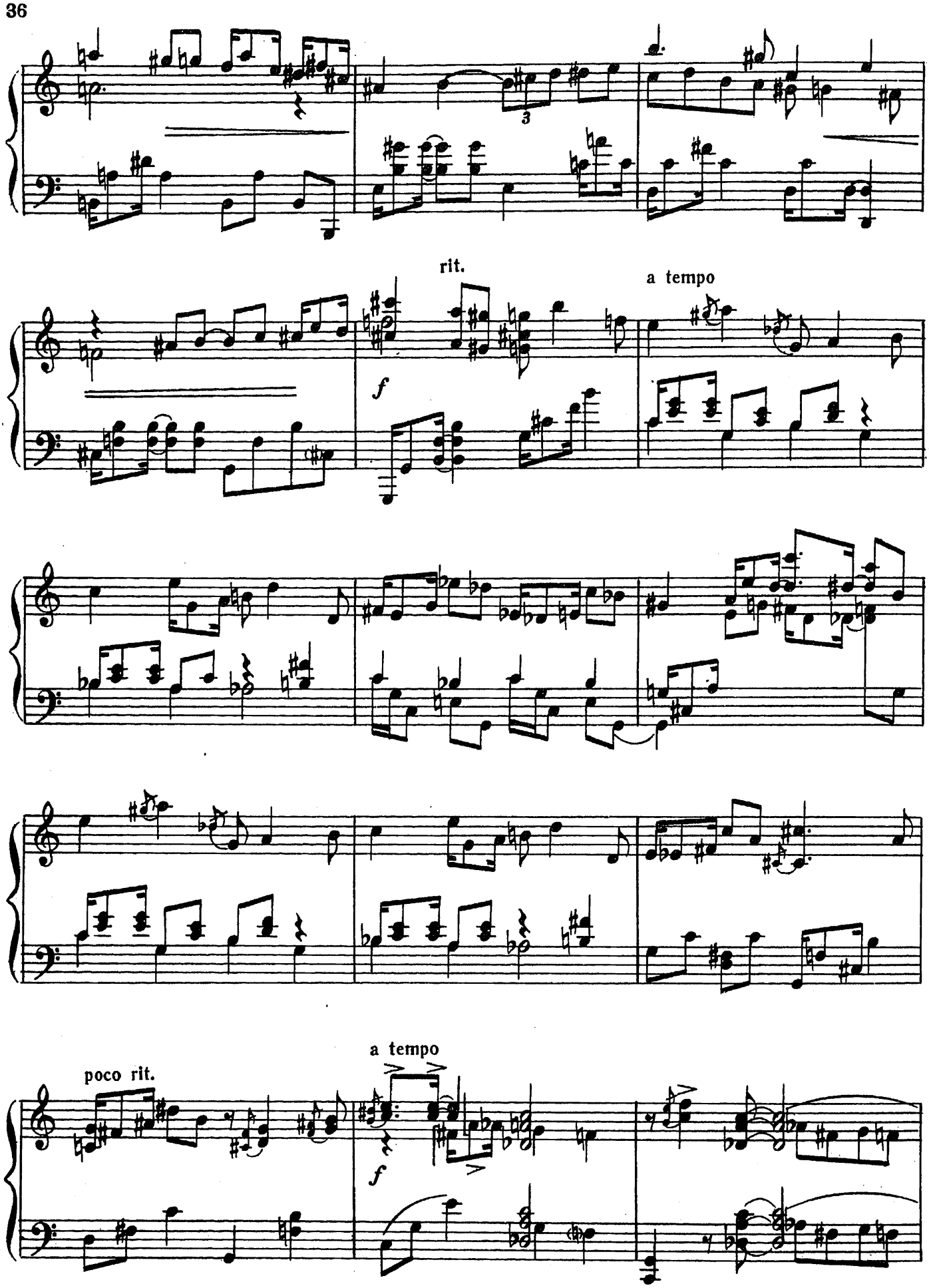

cresc.
f
1.
2.
f
ff
f
mp
p
p
cresc.
f

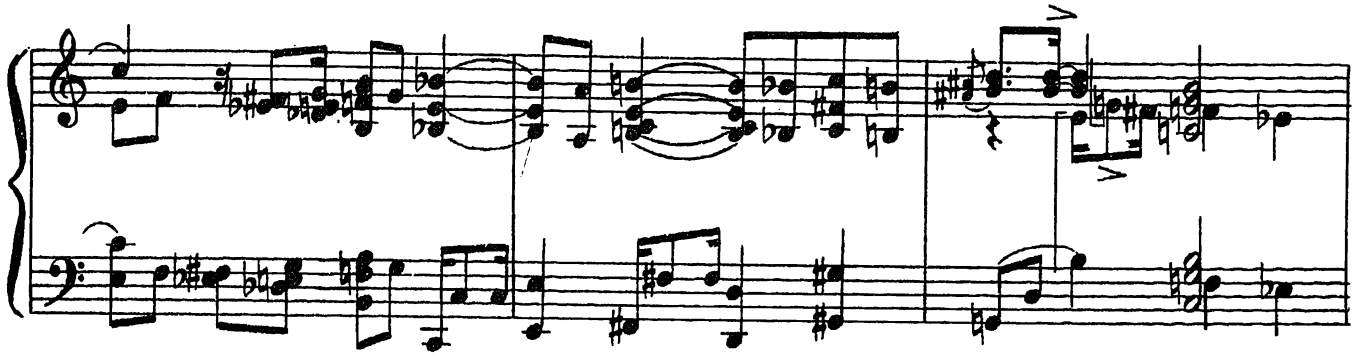
ФОКСТРОТ
(1925)

Л. ПОЛОВИНКИН
(1894 — 1949)

Tempo giusto (Allegro)

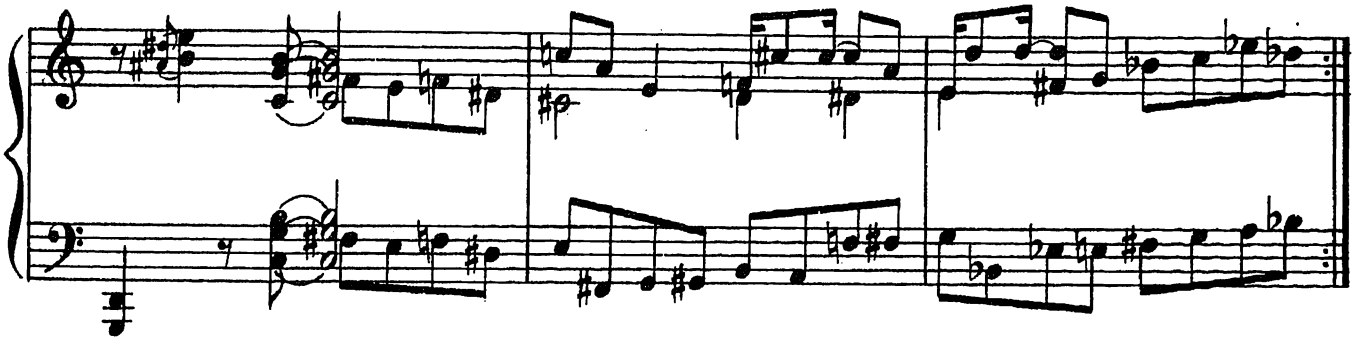



3
rit.
a tempo
f
poco rit.
a tempo
f



al doppio mov. (♩=200)

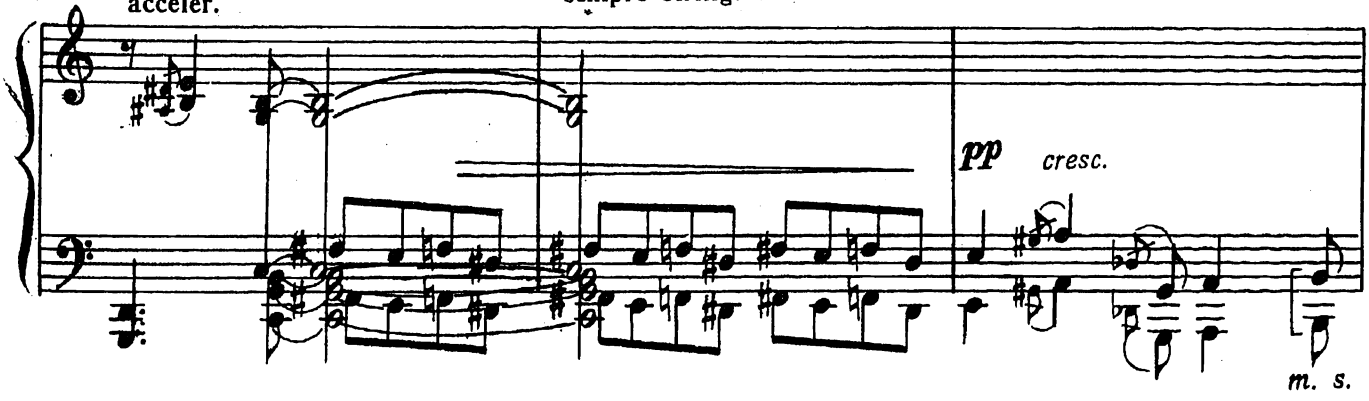
1.

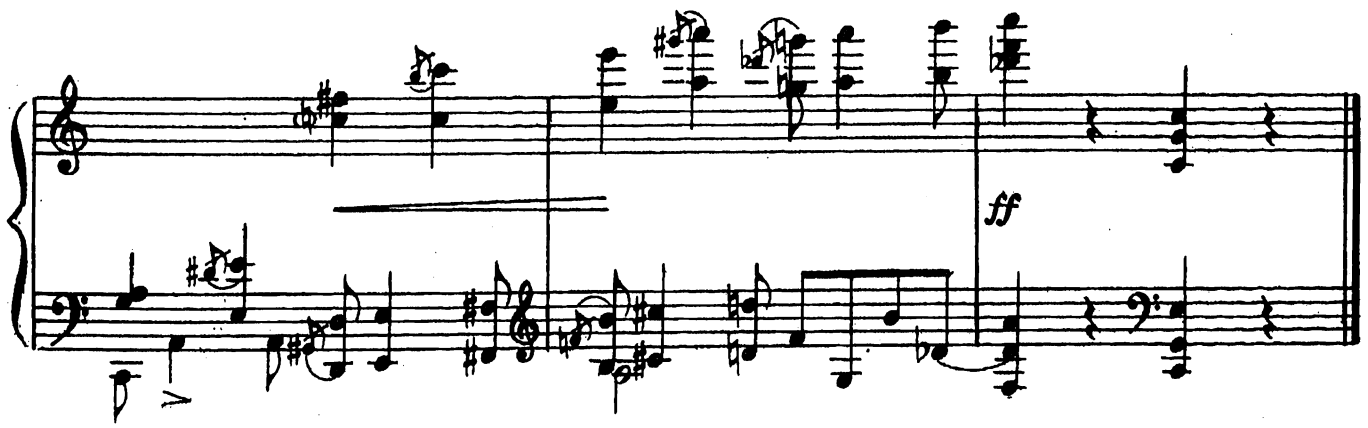


2.

acceler.

sempre string. e cresc.



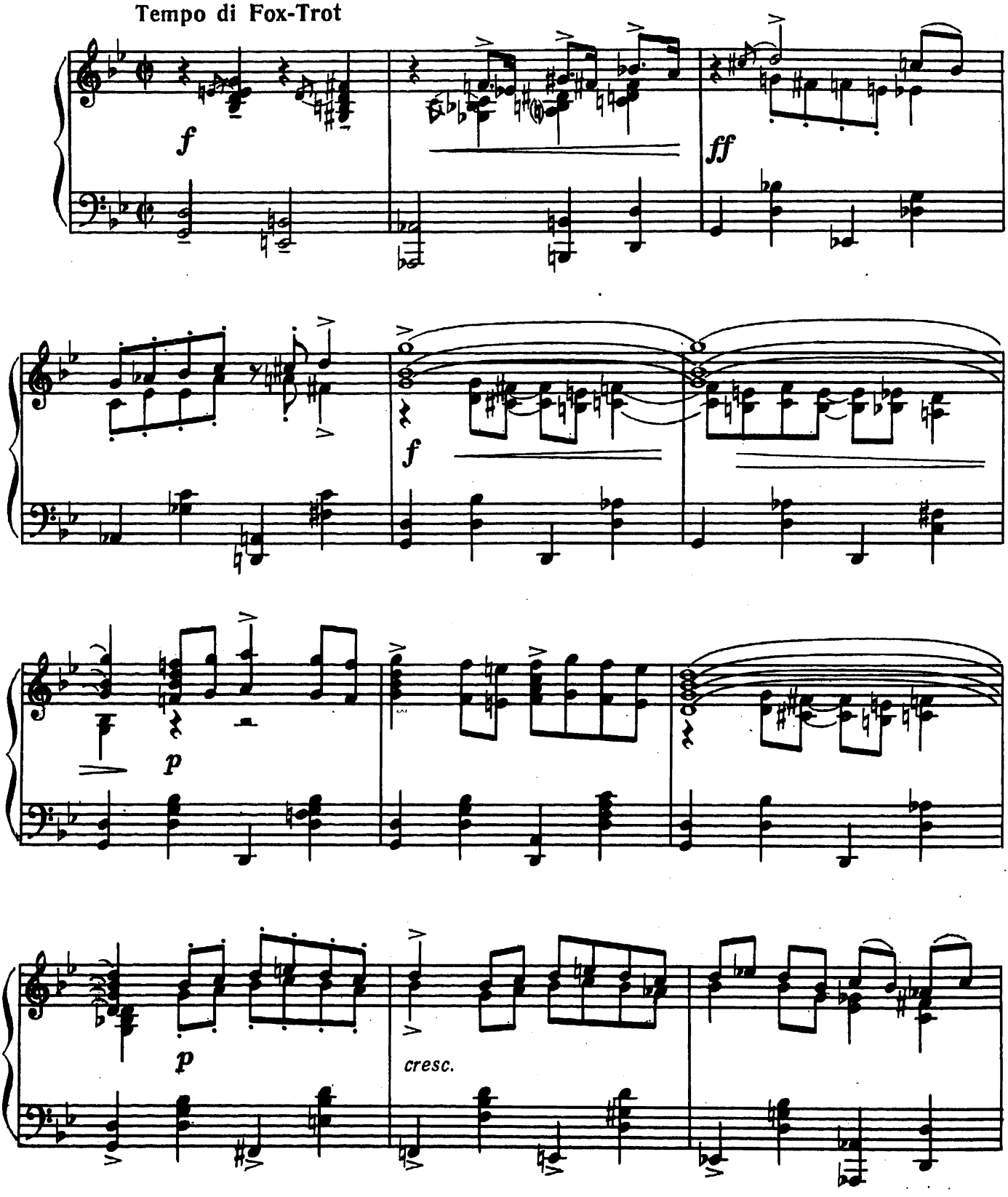


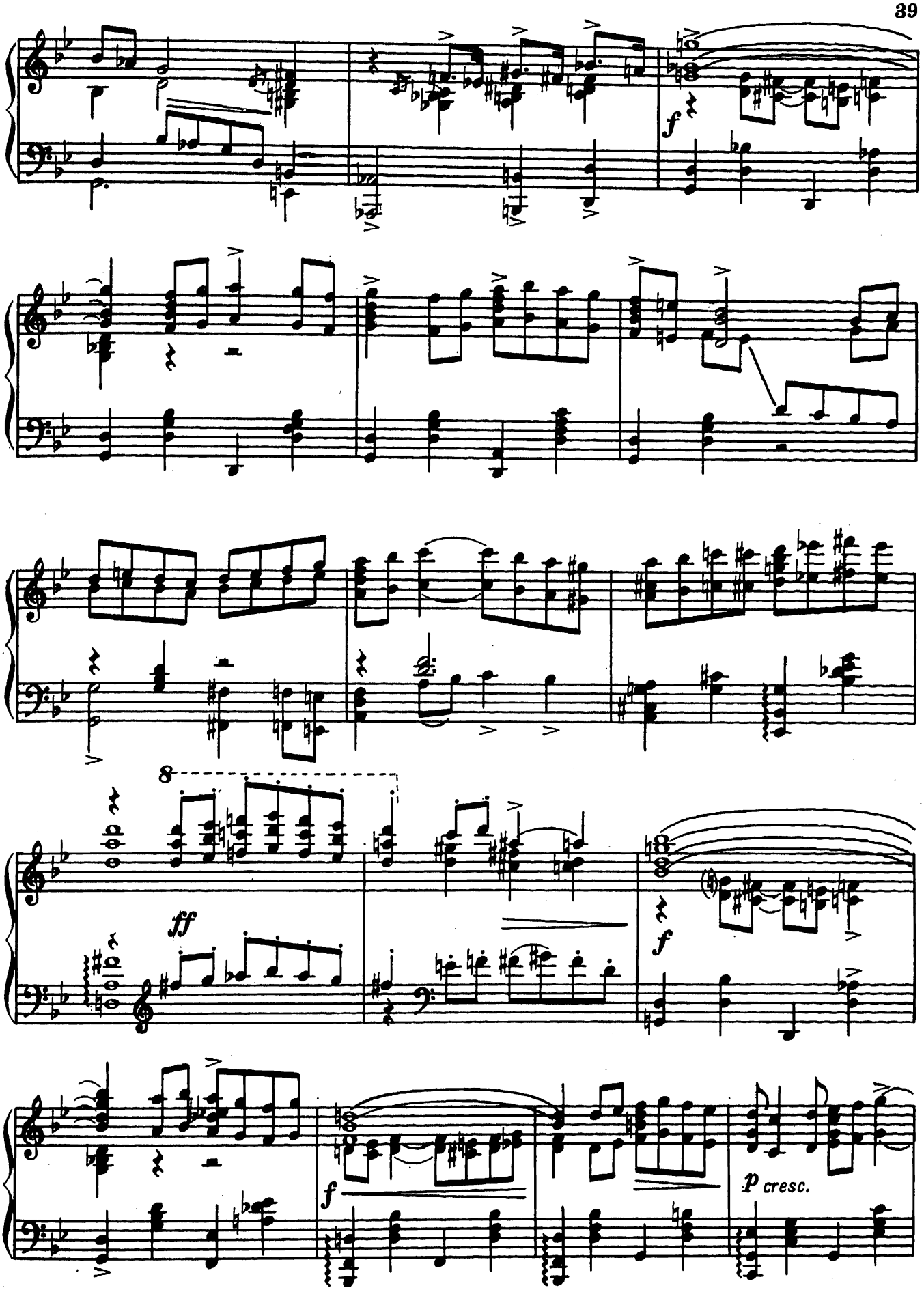
ФОКСТРОТ

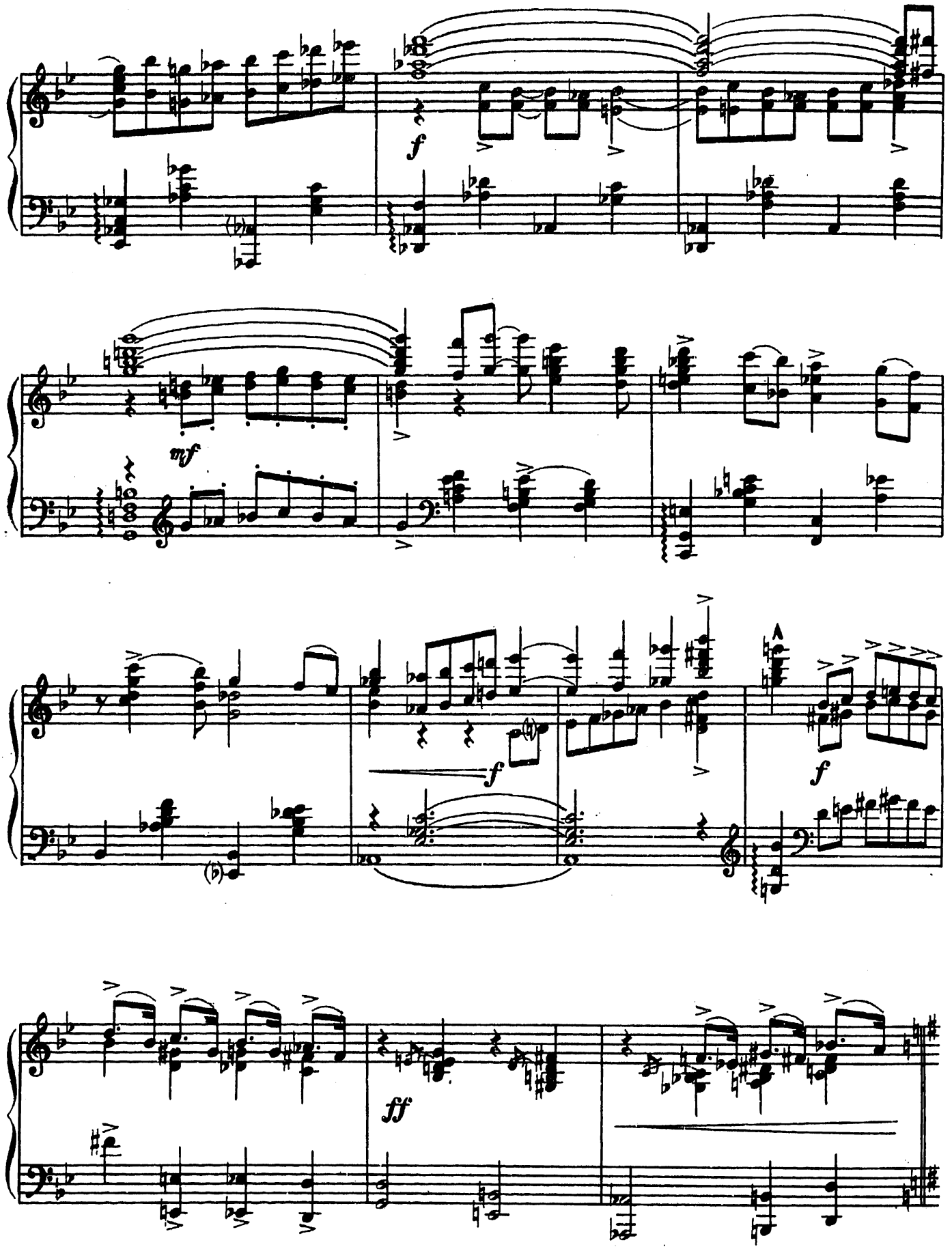
(1925)

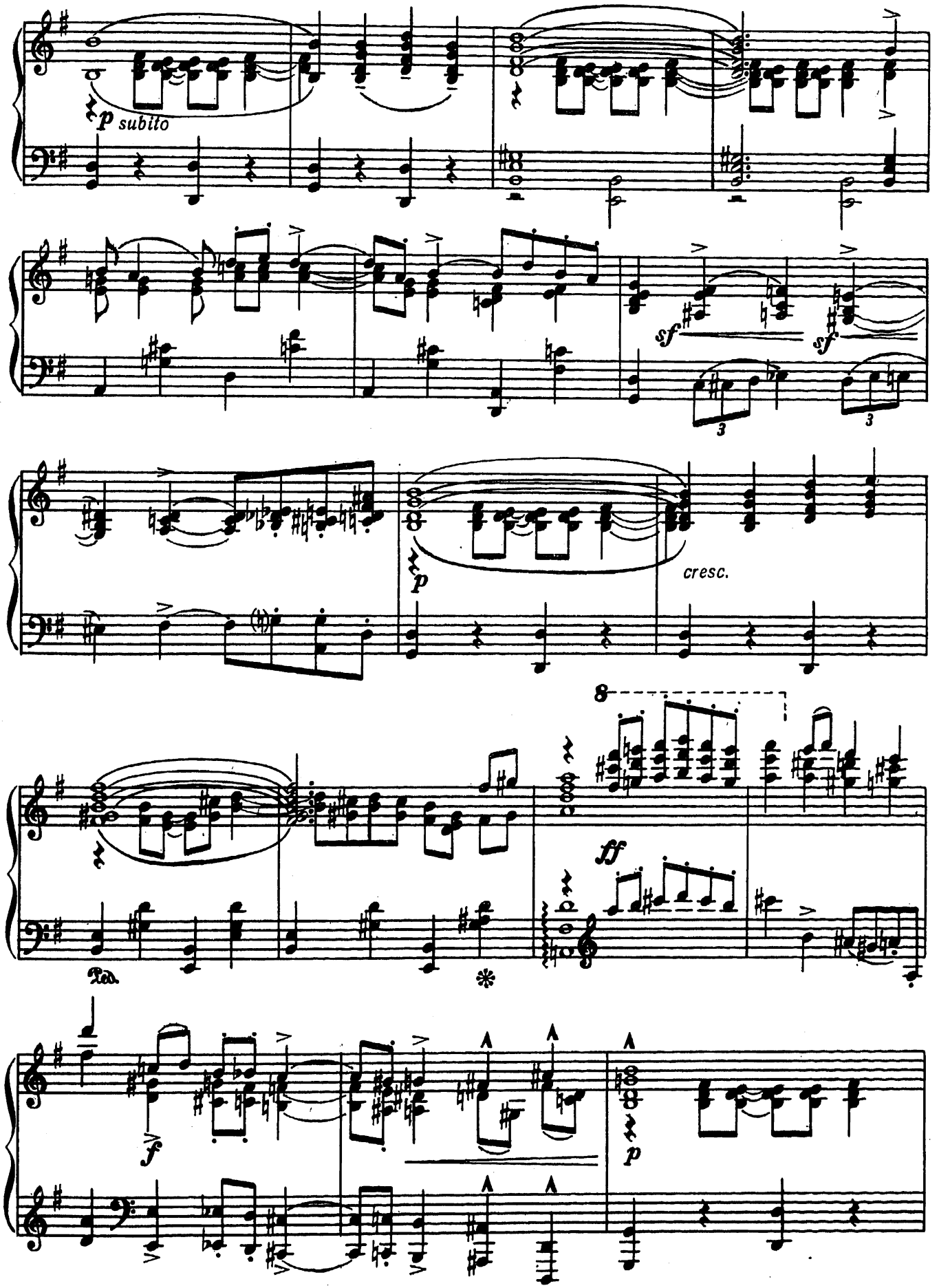
П. ВЛАДИГЕРОВ
(1899 — 1978)

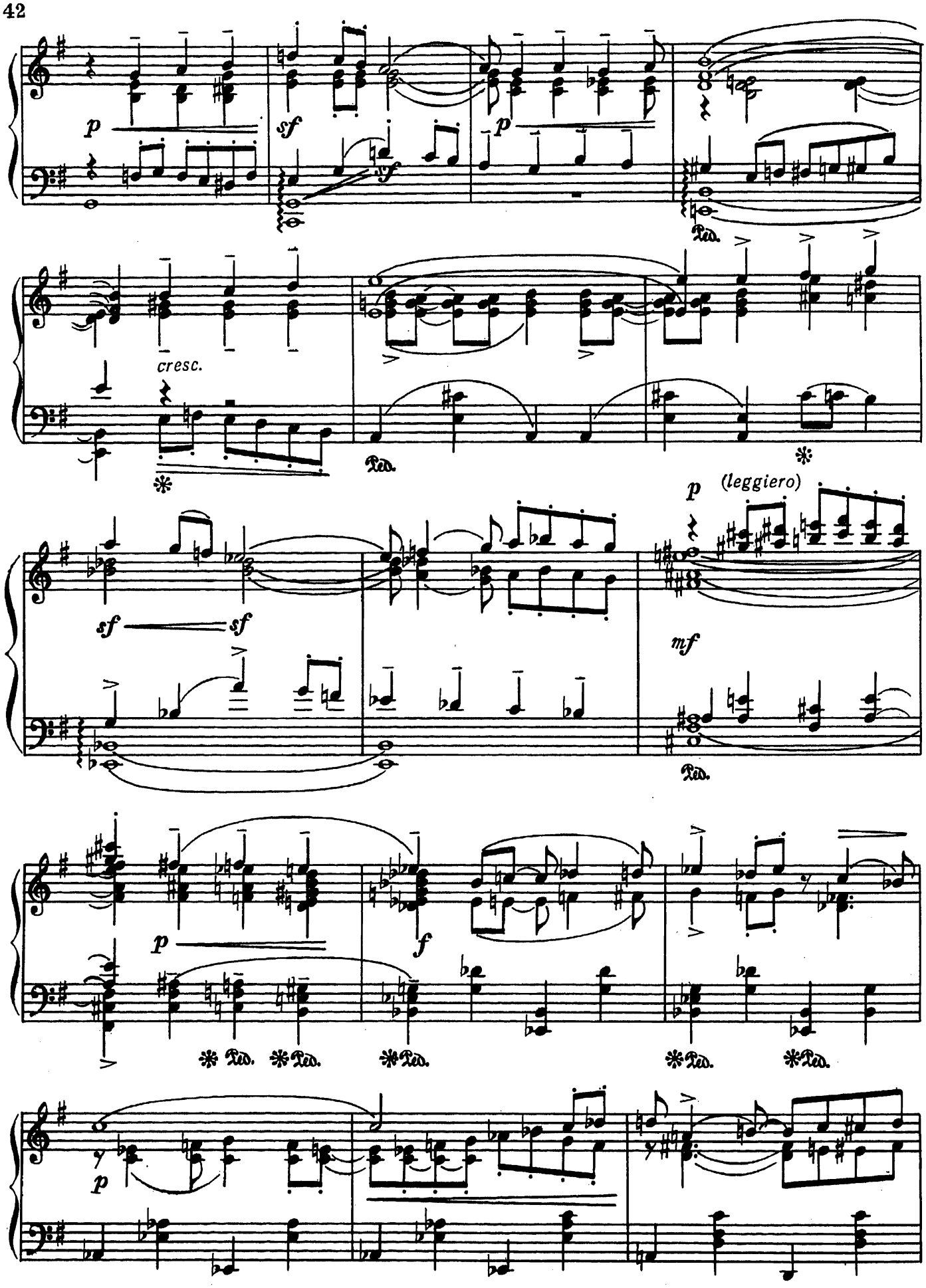
Tempo di Fox-Trot

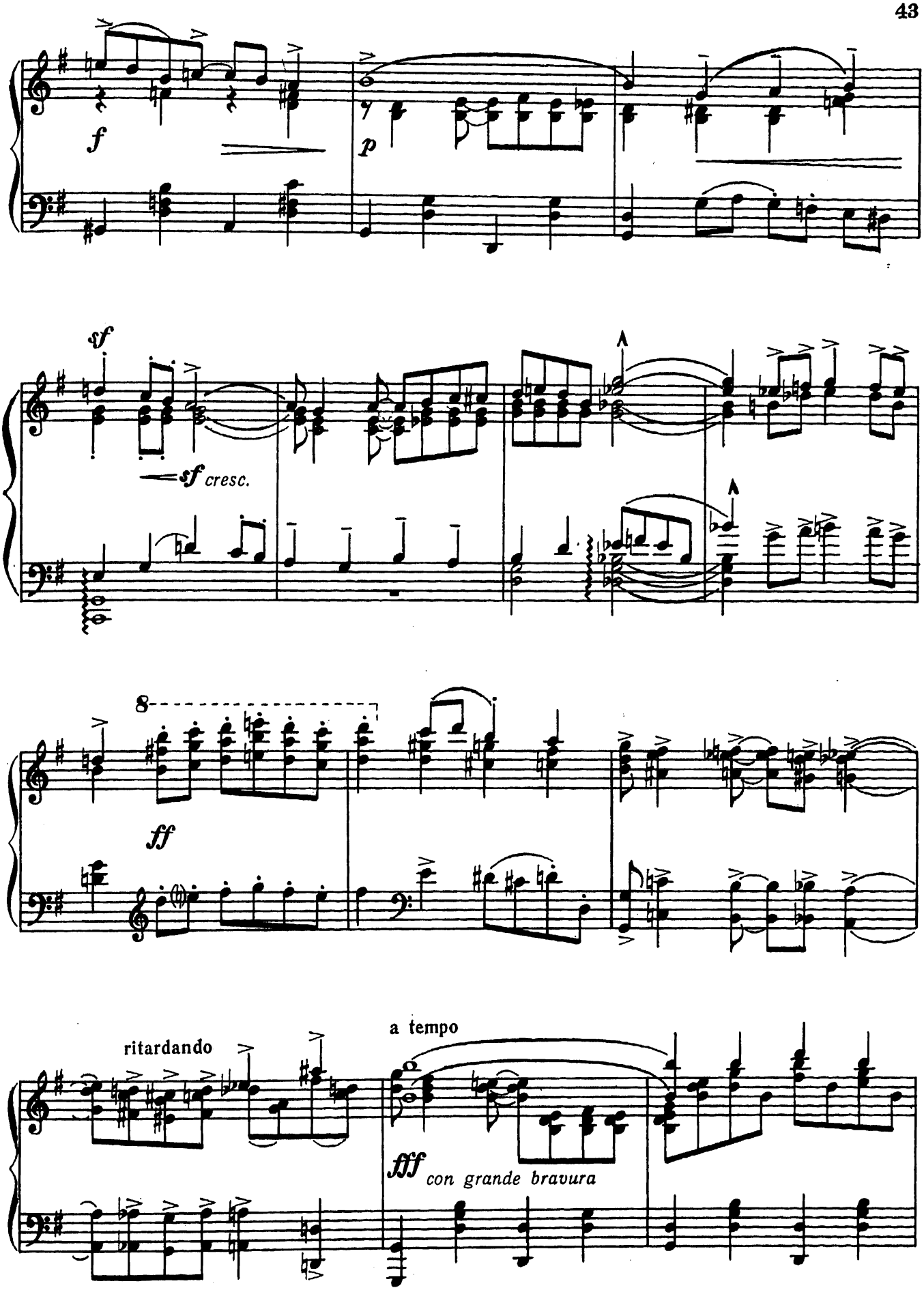


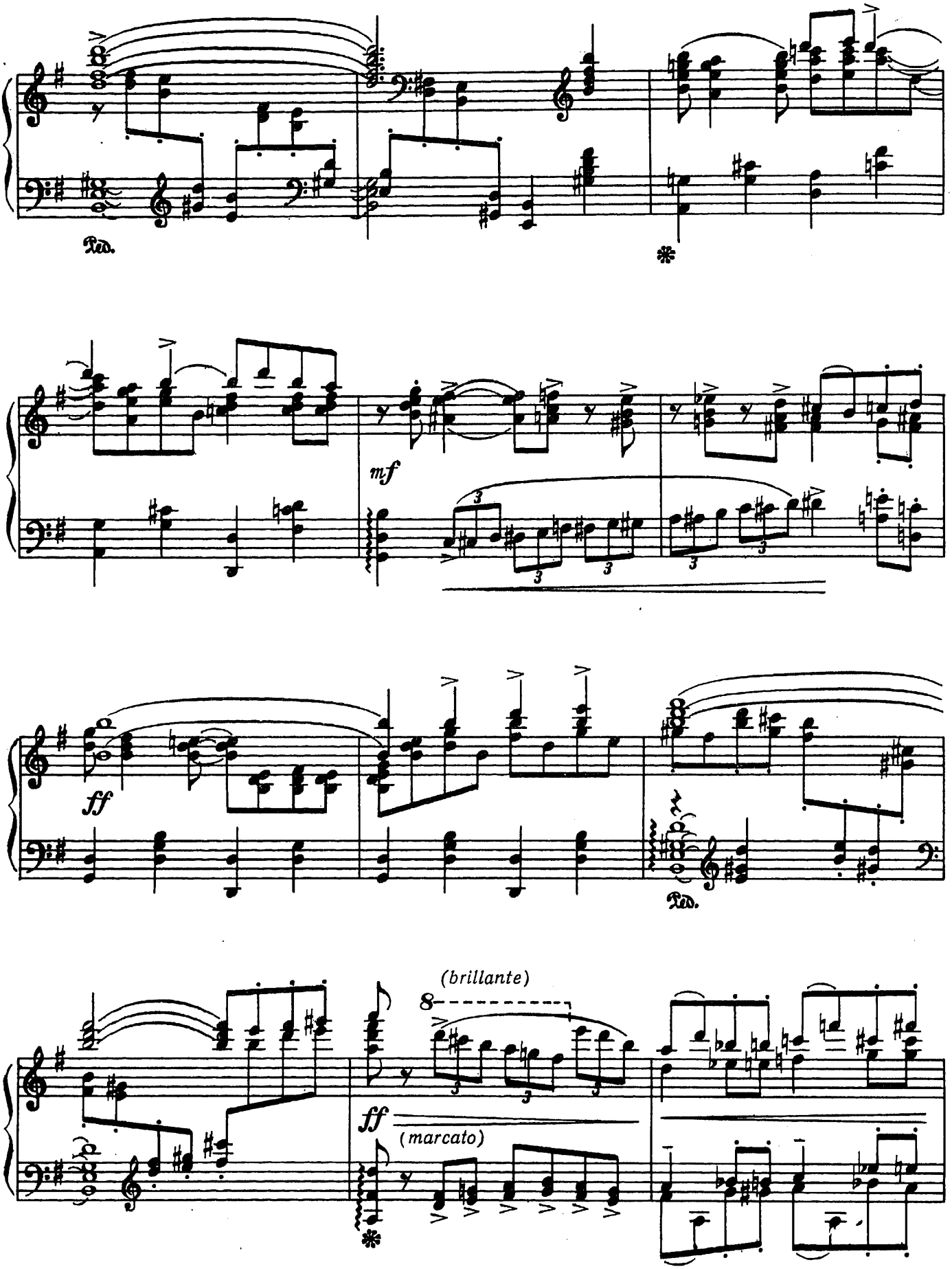

f
8
ff
f
f
P cresc.

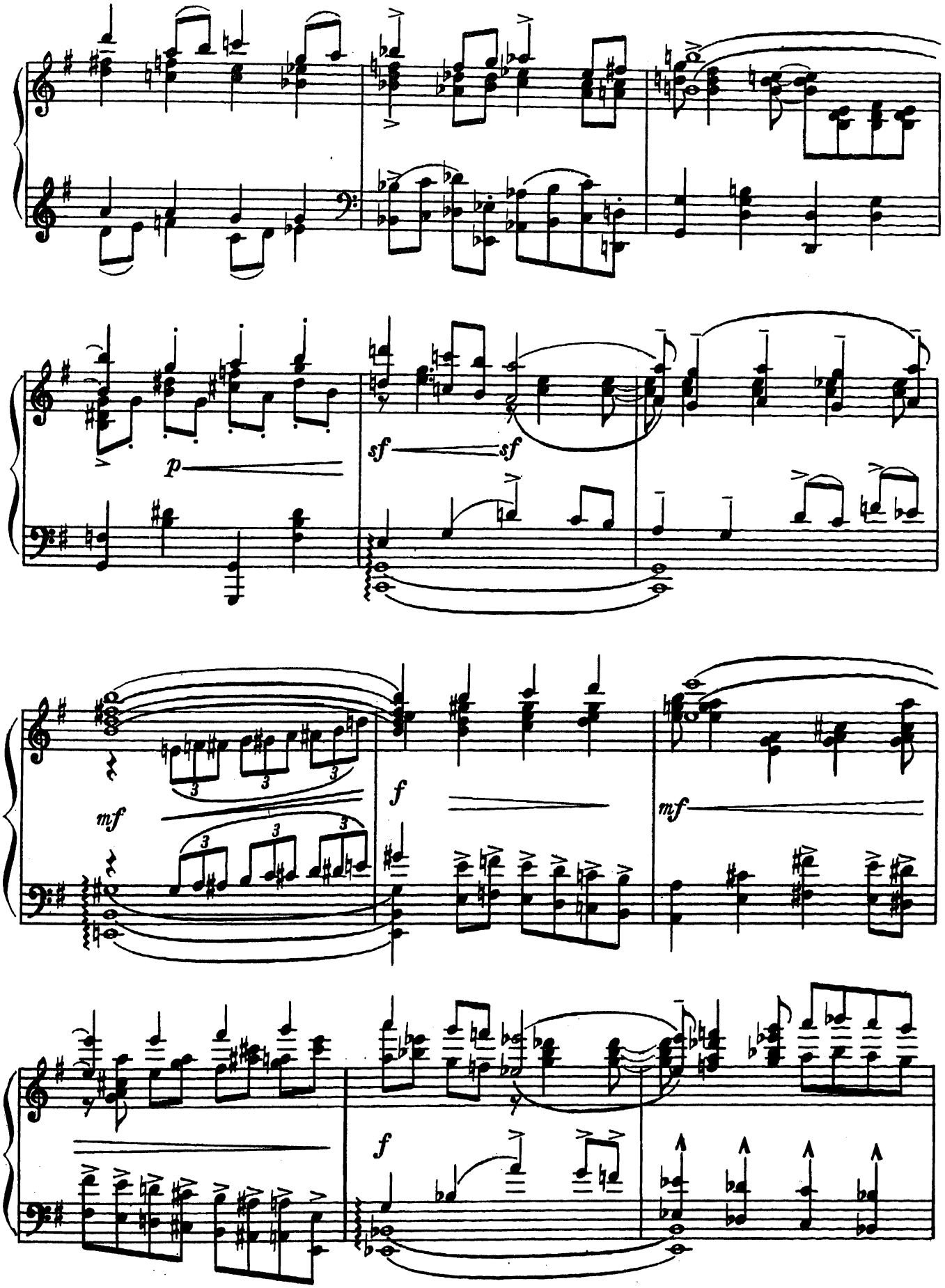

f
mf
f
f
ff

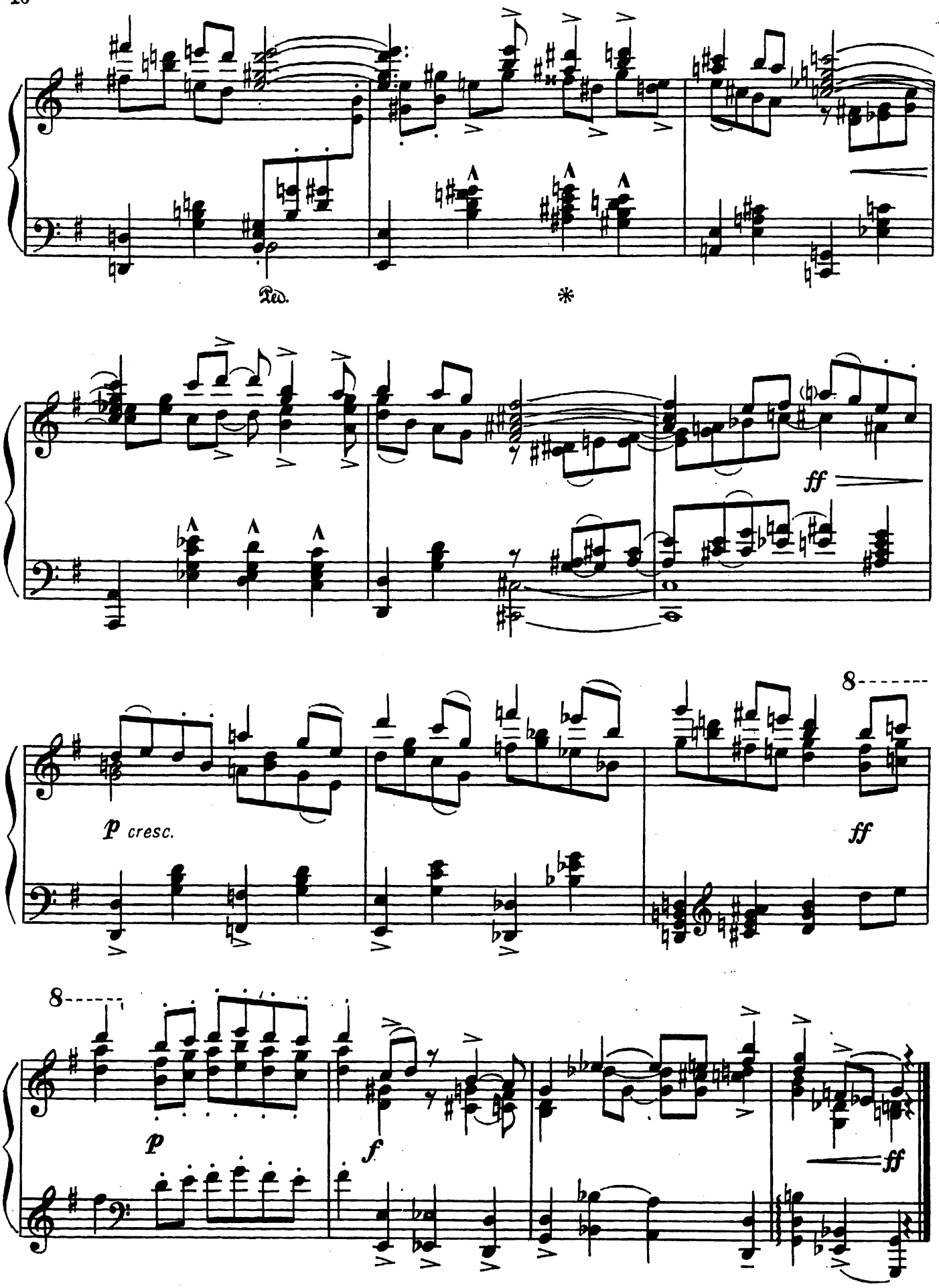

p subito
sf
sf
3
3
p
cresc.
8
ff
Ped.
*
f
p


p
sf
sf
p
Ped.
cresc.
Ped.
p (leggiero)
sf sf
mf
Ped.
p
f
Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.
p


f
p
sf
sf cresc.
8
ff
ritardando
a tempo
fff con grande bravura


Ped.
*
mf
3
ff
Ped.
(brillante)
8
ff
(marcato)
*


p
sf
sf
mf
f
mf
f


Ped.
*
ff
p cresc.
8
ff
8
p
f
ff

„ПРОЩАЙ, МОЁ СОКРОВИЩЕ“

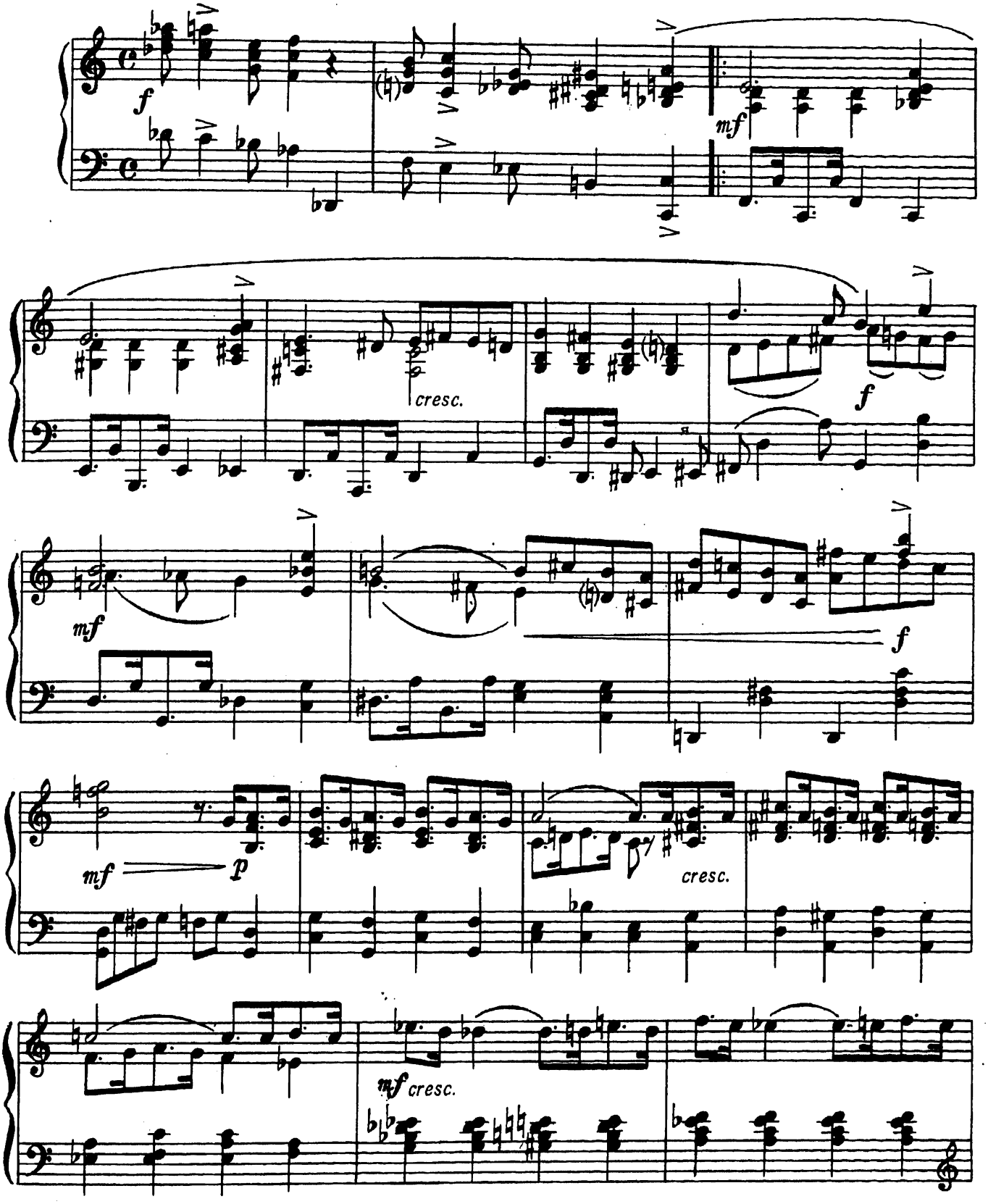
Блюз из оперы „Джонни наигрывает“

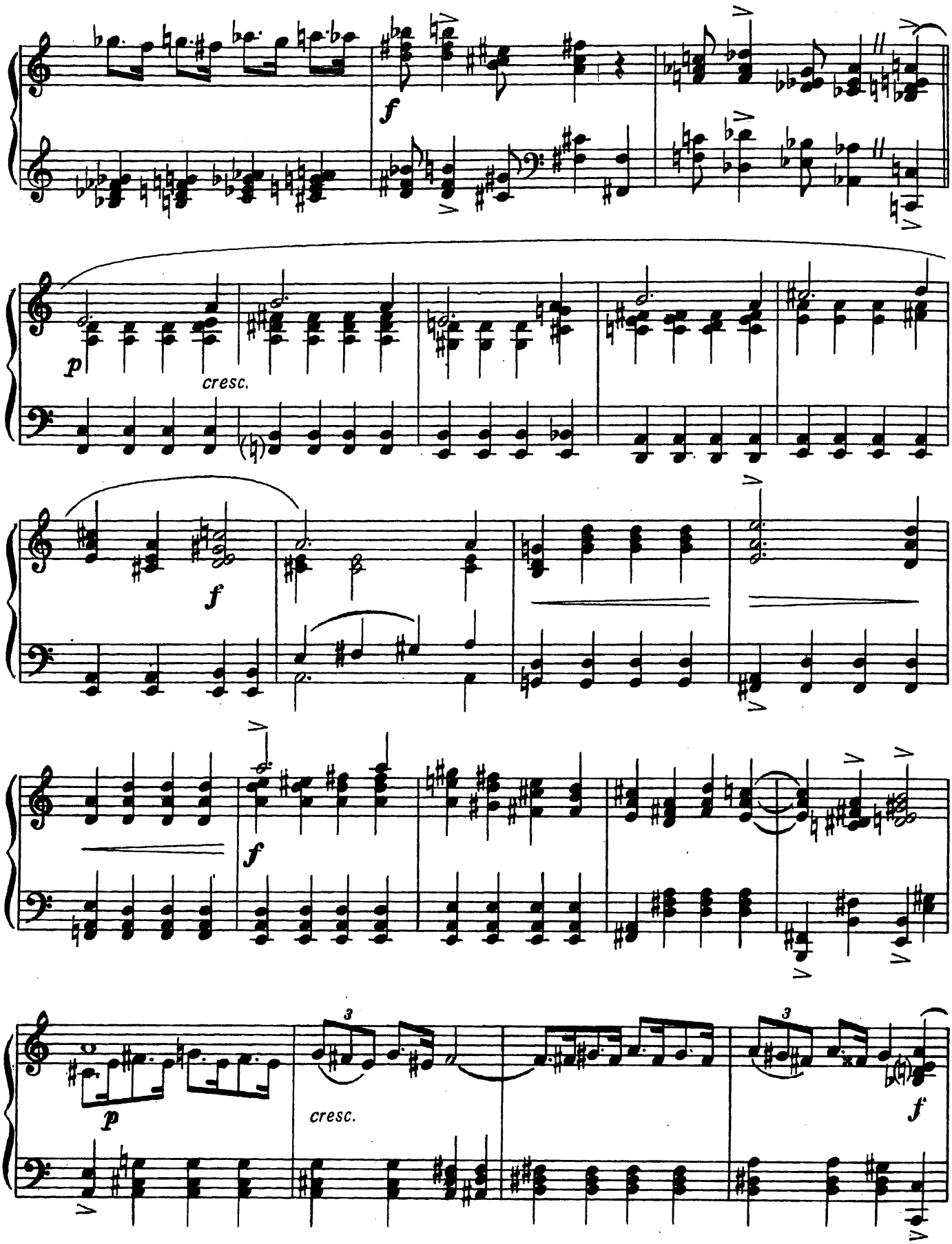
(1927)

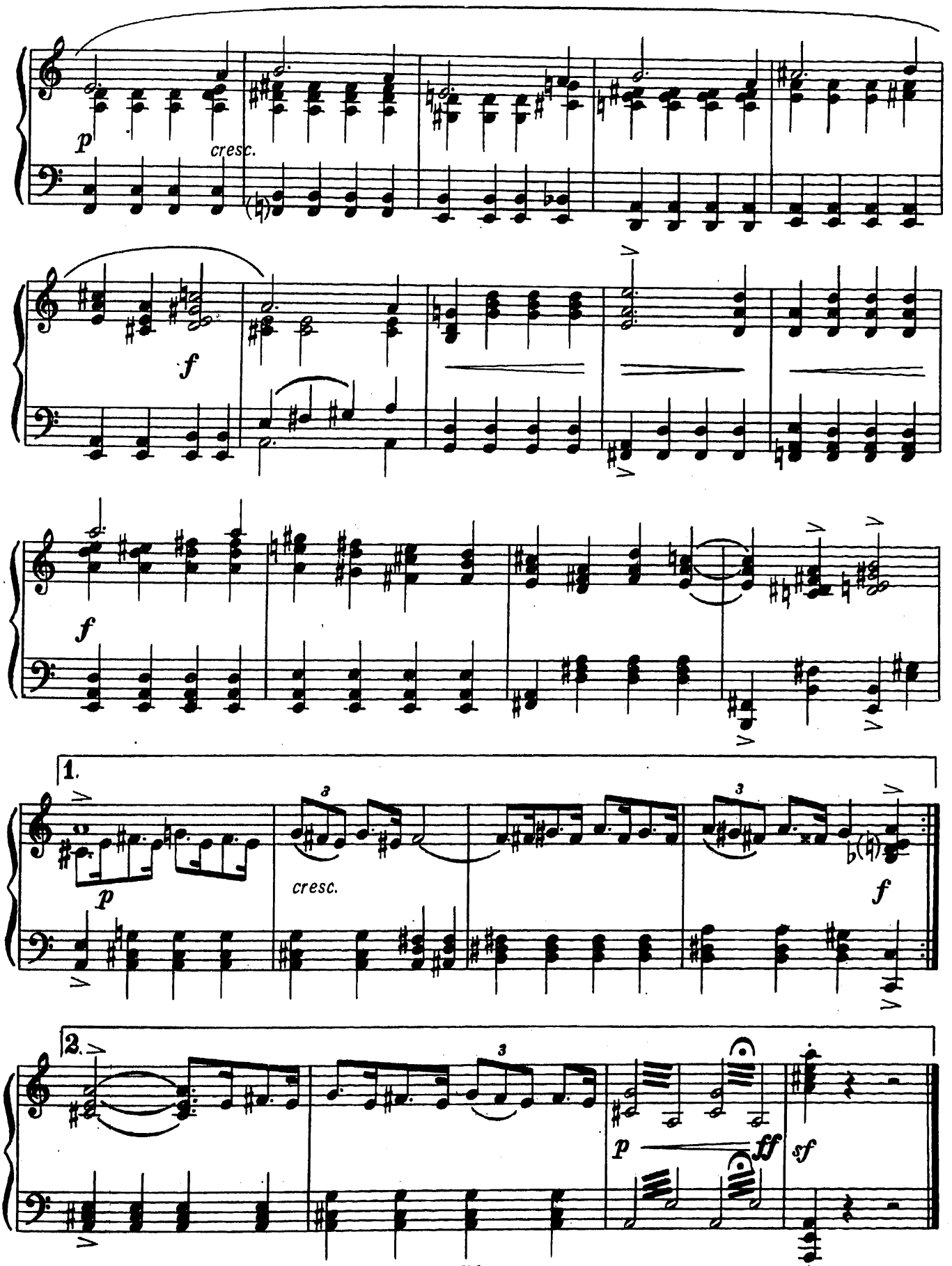
Переложение Г. Блассера

Э. КШЕНЕК
(р. 1900)

Moderato




f
p
cresc.
f
f
p
cresc.
3
3
f


p
cresc.
f
f
1.
p
cresc.
3
3
f
2.
3
p
ff
sf

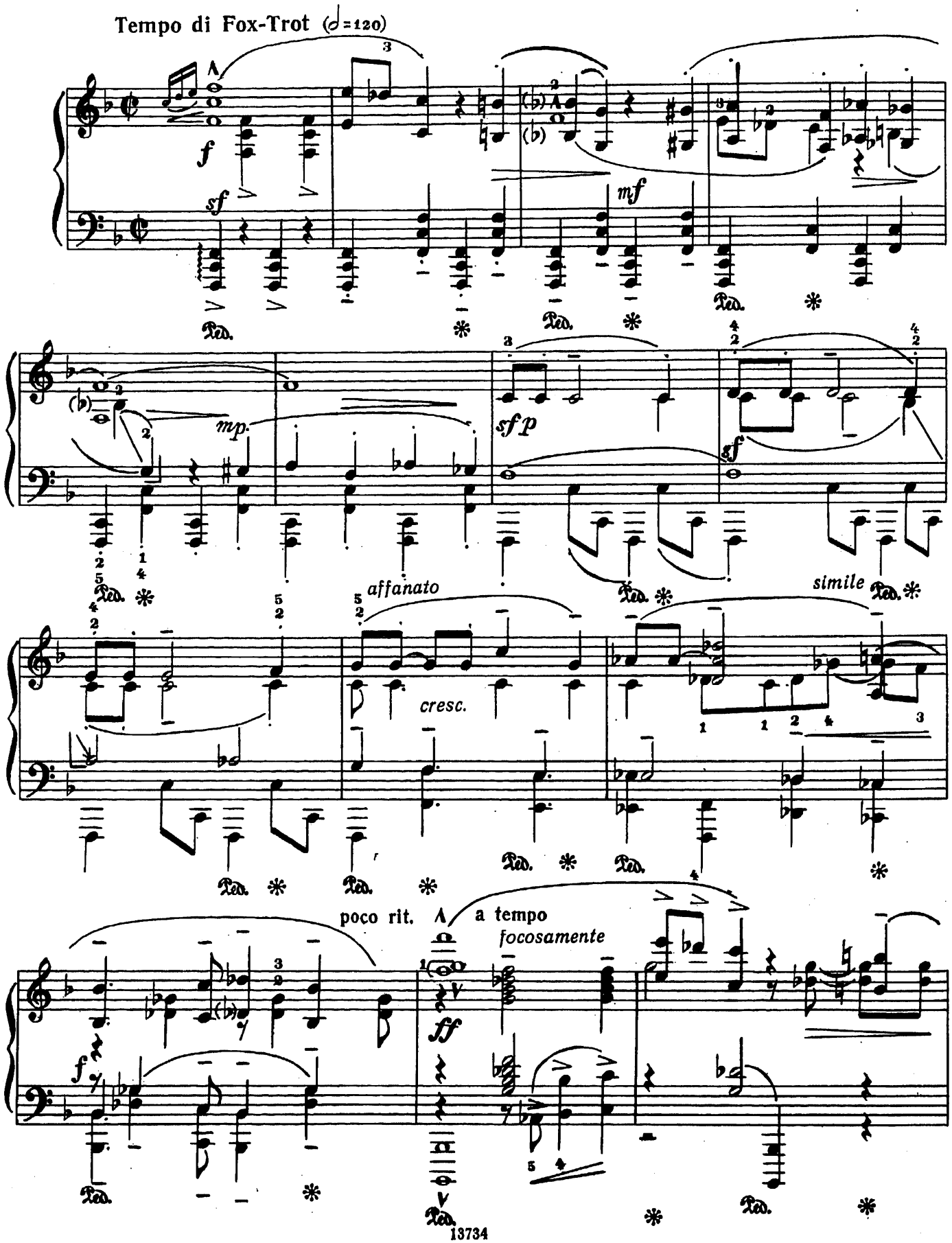
ФОКСТРОТ

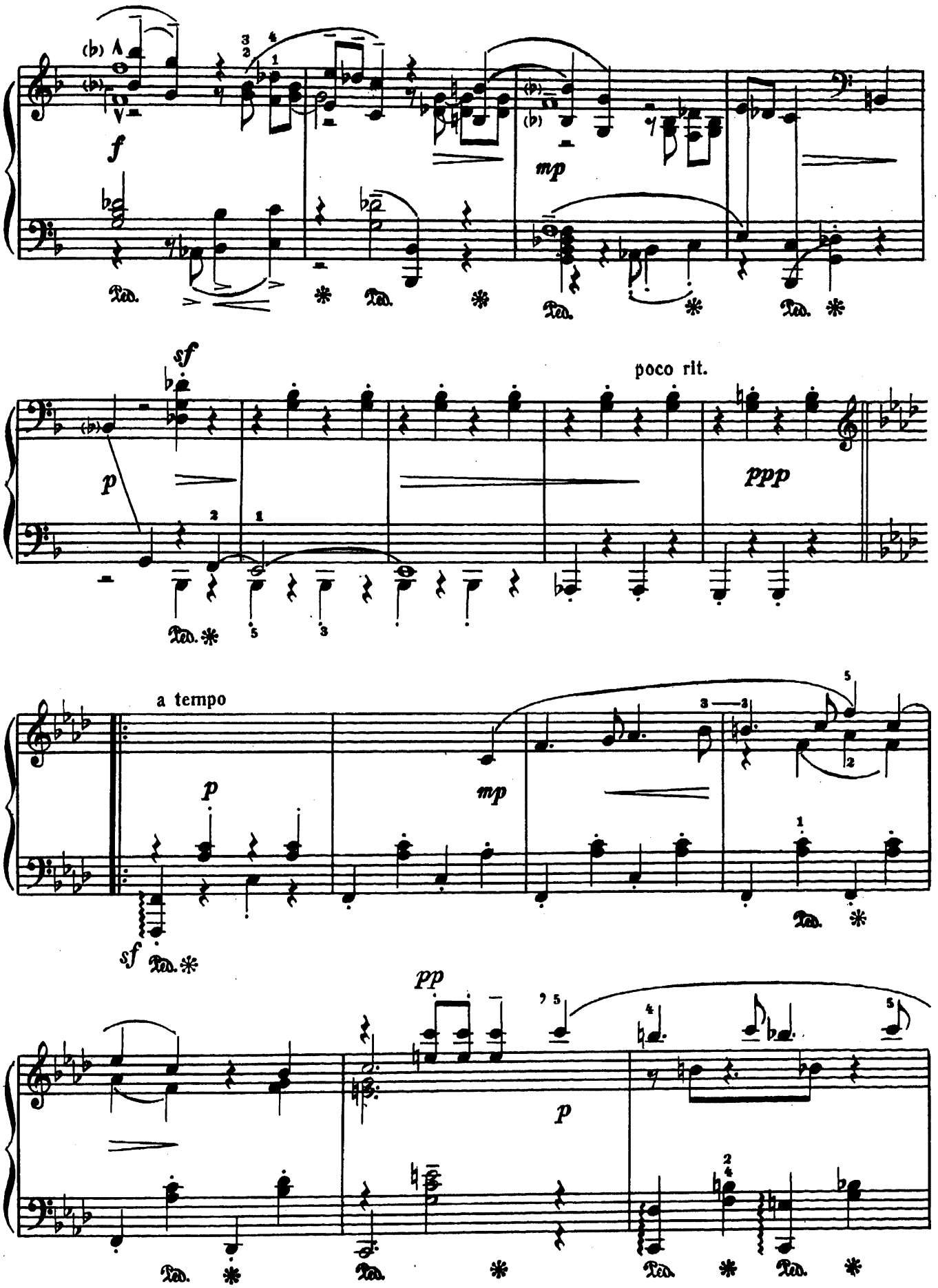
из оперы „Прыжок через тень“

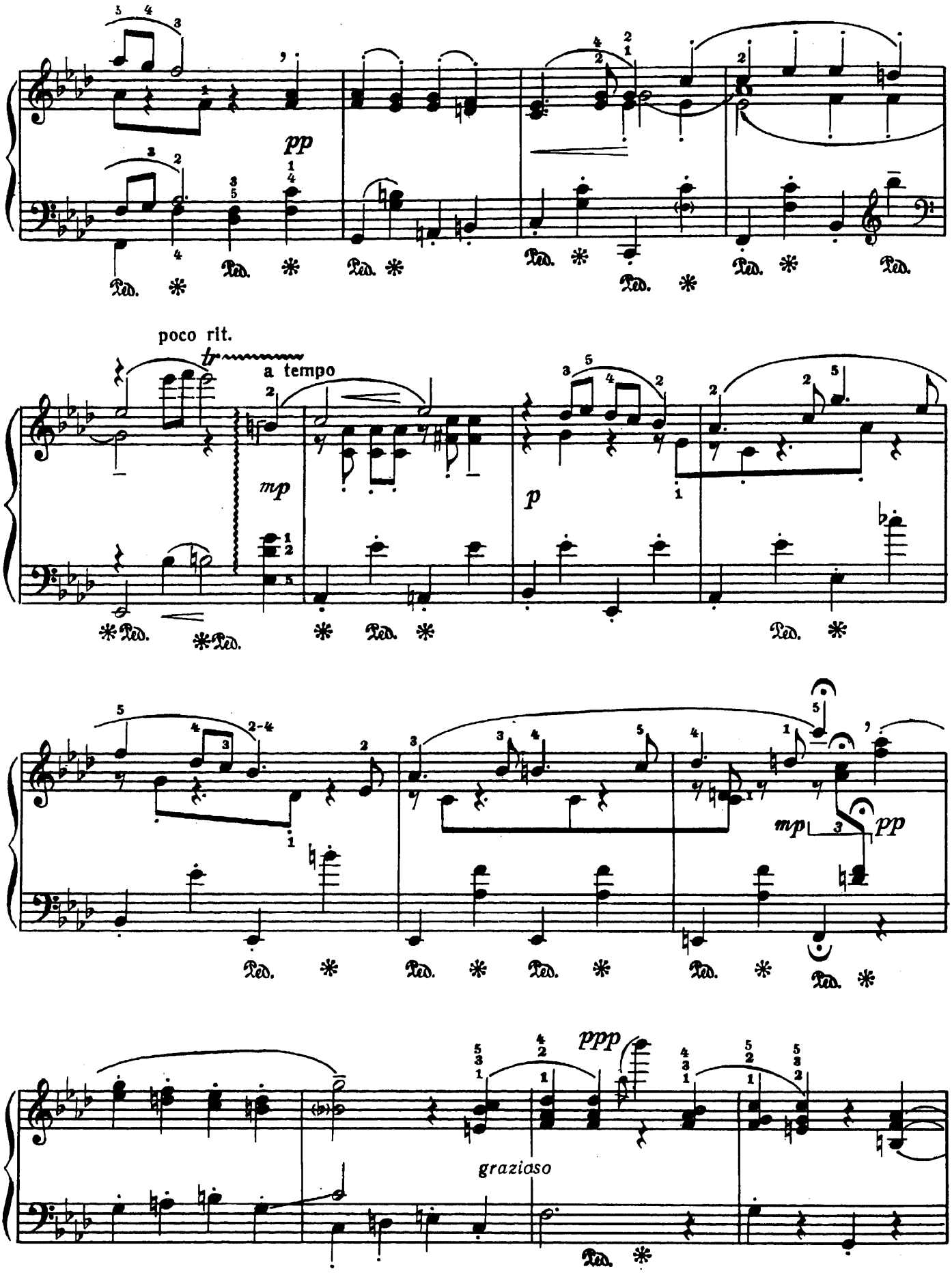
(1927)

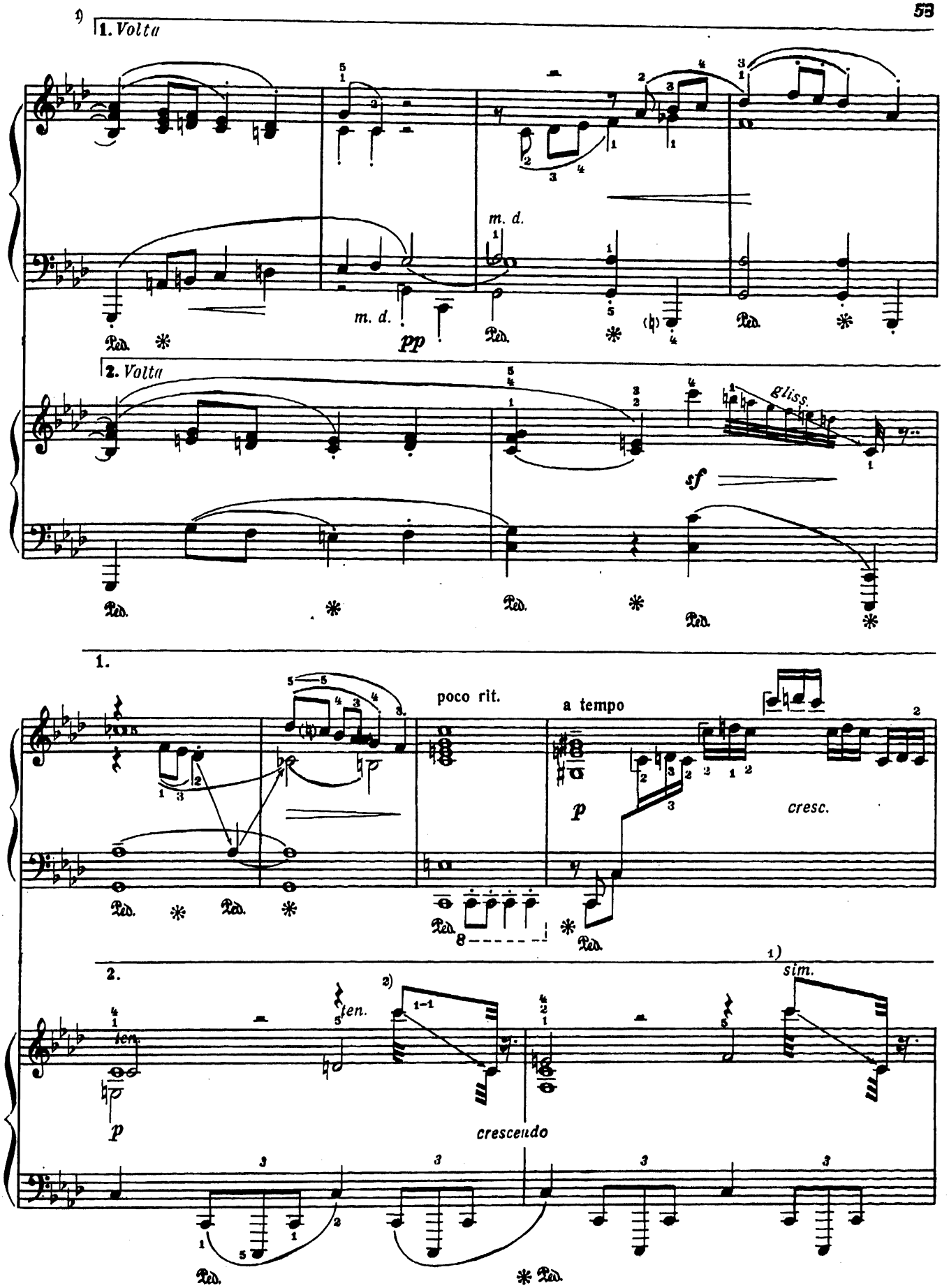
Концертная обработка А. Каменского

Э. КШЕНЕК



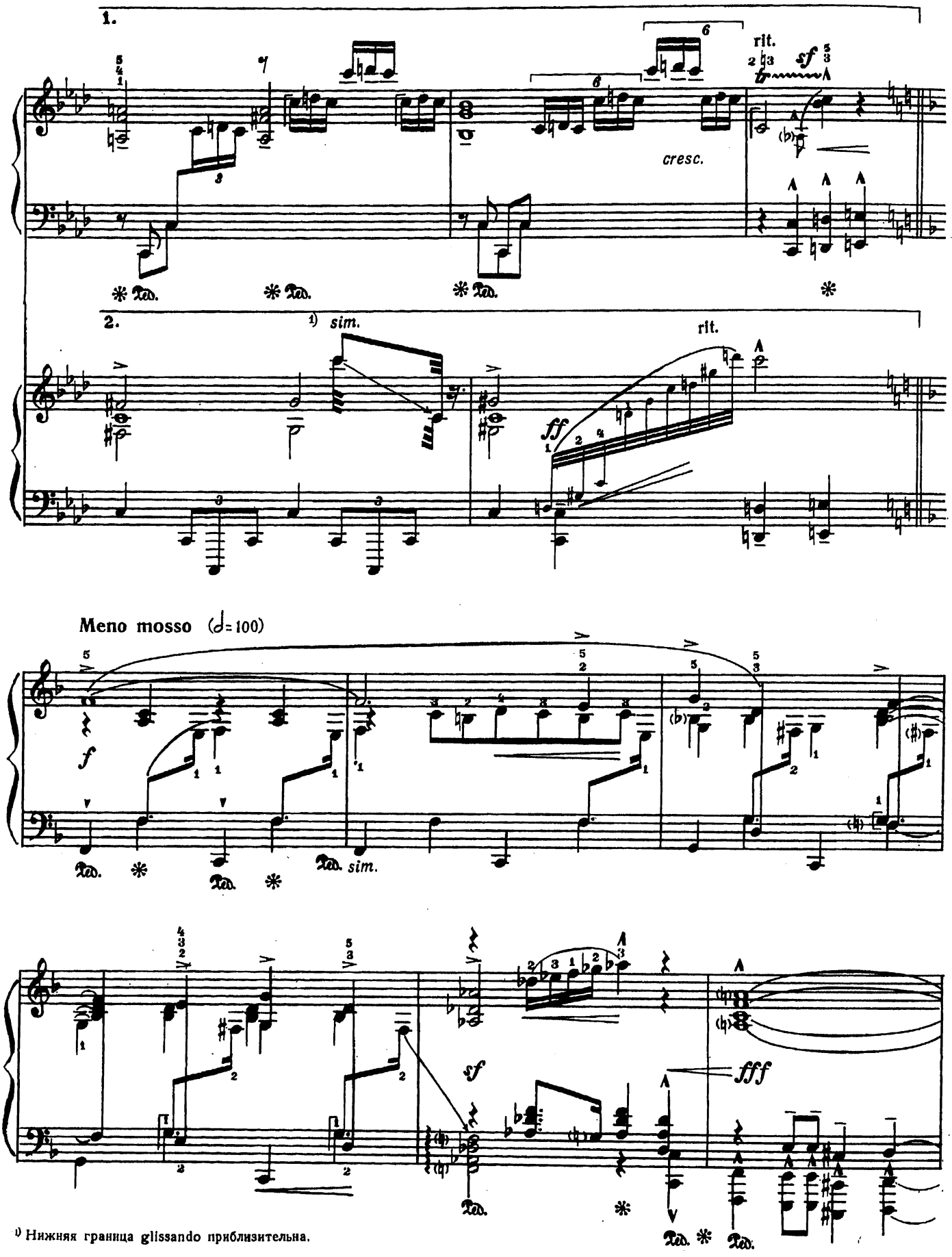

f
mp
Ped.
sf
poco rit.
p
ppp
a tempo
mp
sf
pp
p


pp
poco rit.
tr
a tempo
mp
p
mp
pp
ppp
grazioso

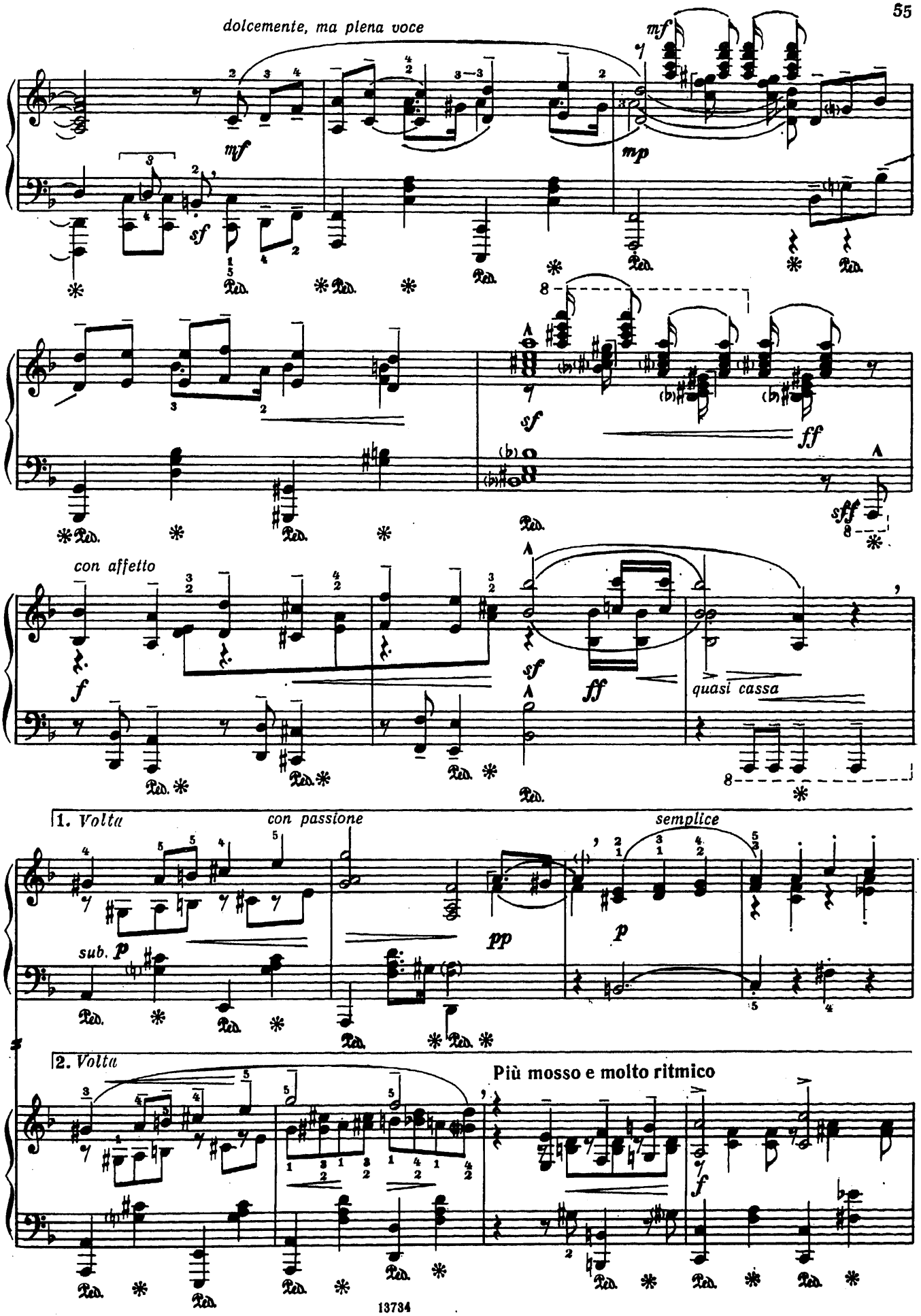


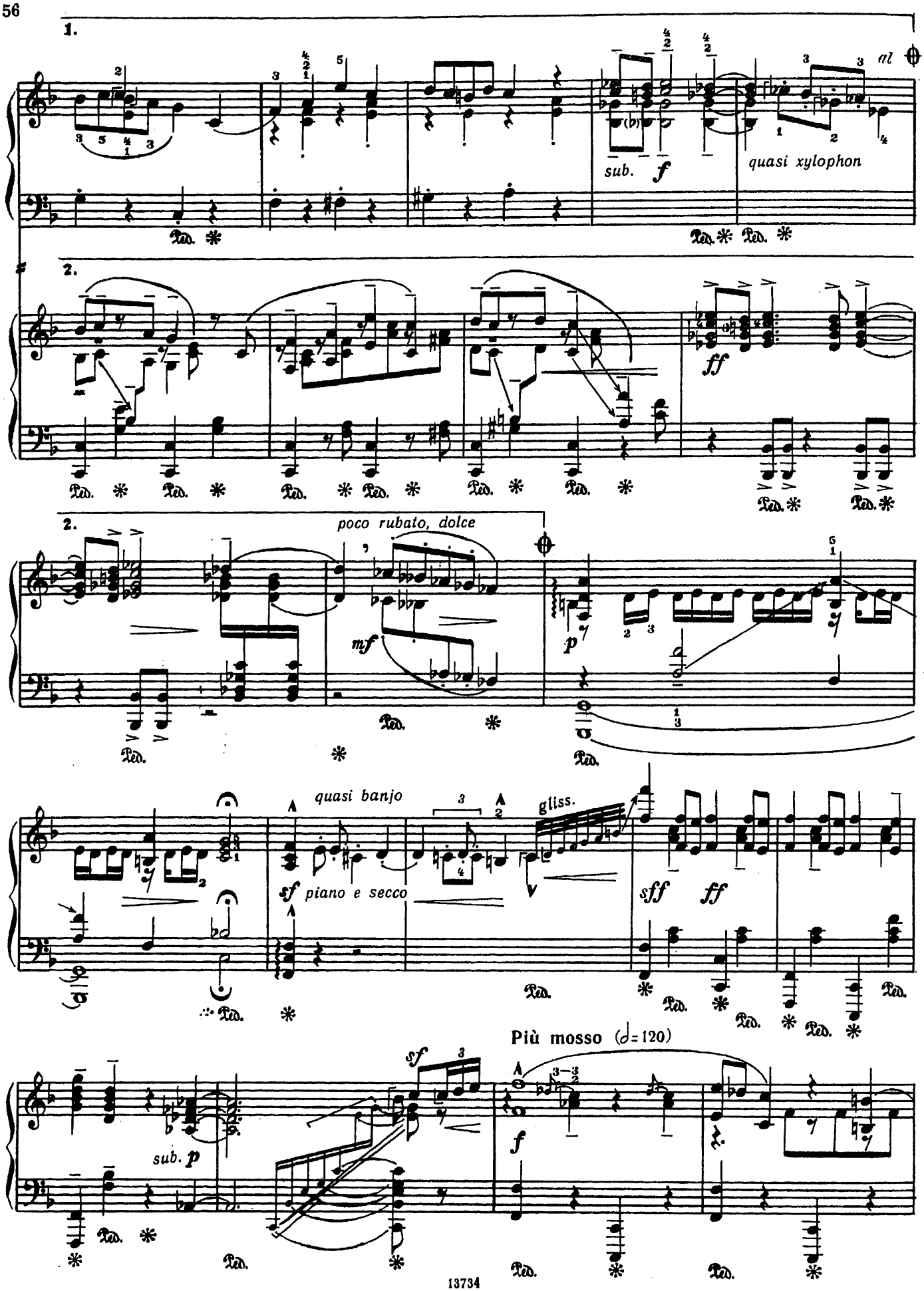
1) Первые вольты играть вплоть до знака повторения (с. 57), вторые – при повторении.

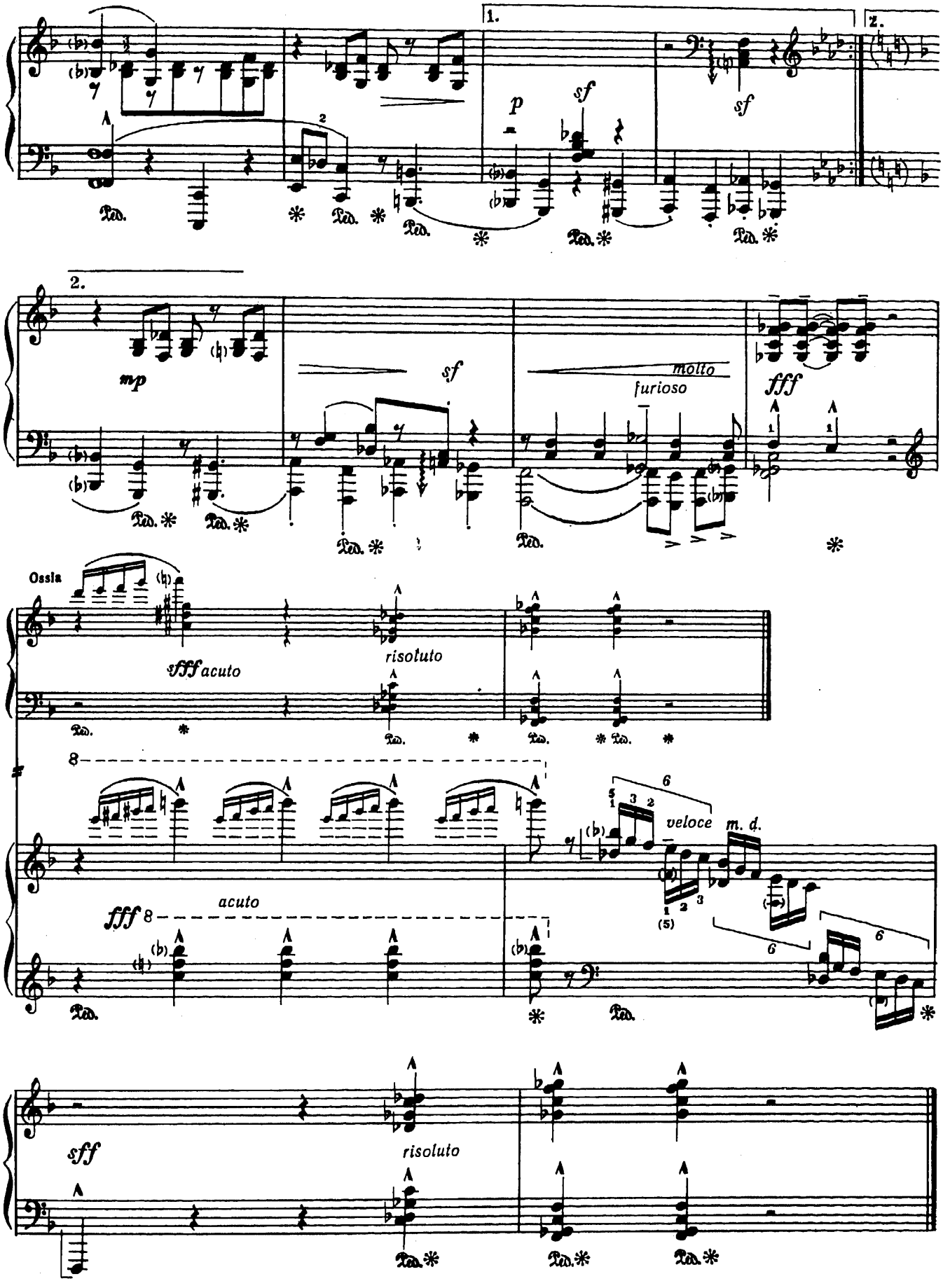
2) Нижняя граница glissando приблизительна.



1) Нижняя граница glissando приблизительна.


dolcemente, ma plena voce
mf
sf
mp
sf
ff
sff
con affetto
f
sf
ff
quasi cassa
1. Volta
con passione
pp
sub. p
p
semplice
2. Volta
Più mosso e molto ritmico
f


1.
sub. f
quasi xylophon
2.
ff
2.
poco rubato, dolce
mf
p
quasi banjo
gliss.
sf piano e secco
sff
ff
Più mosso (♩=120)
sf
sub. p
f

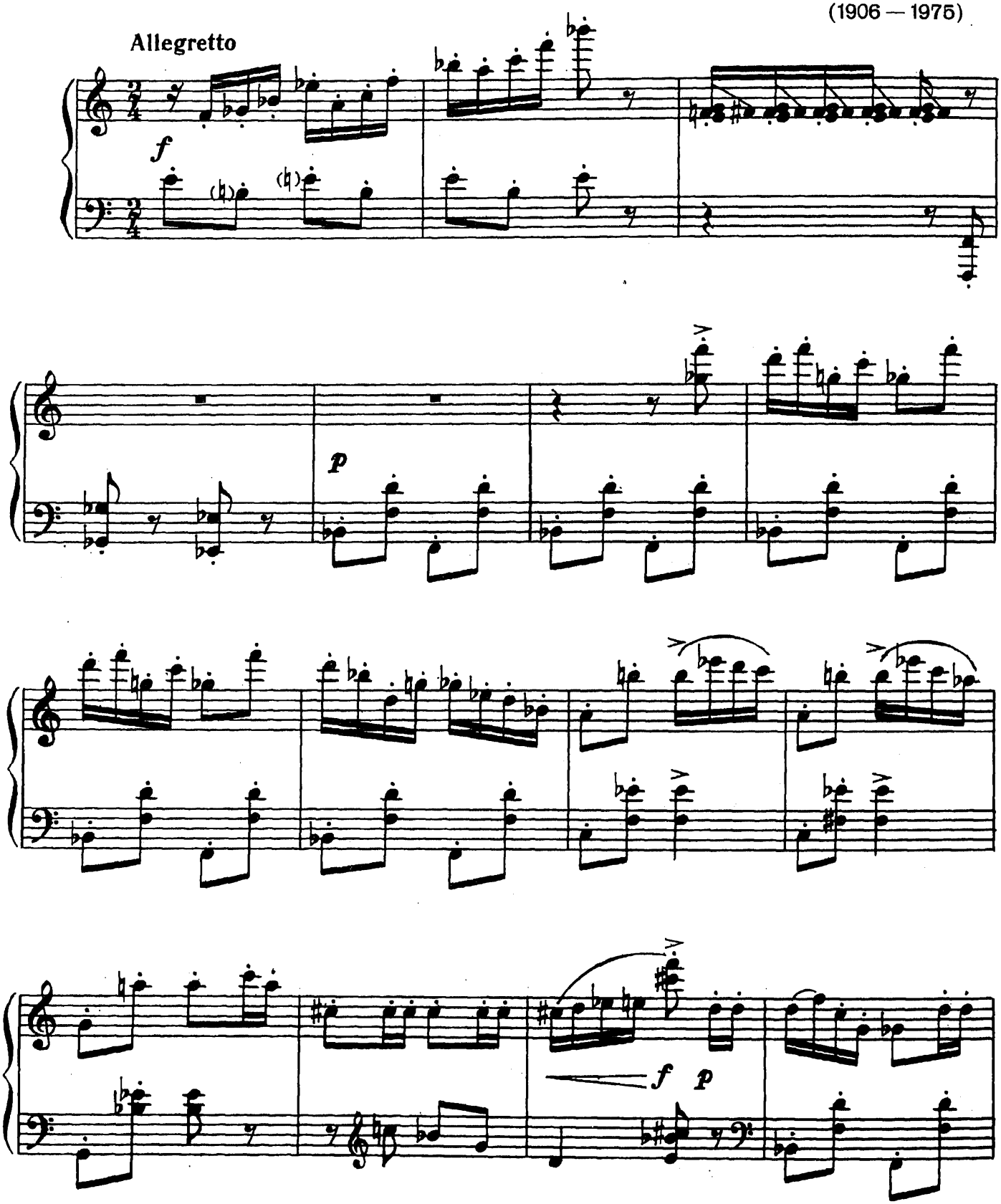

1.
2.
p
sf
sf
2.
mp
sf
molto
furioso
fff
Ossia
sfff acuto
risoluto
8
fff 8
acuto
6
veloce
m. d.
sff
risoluto

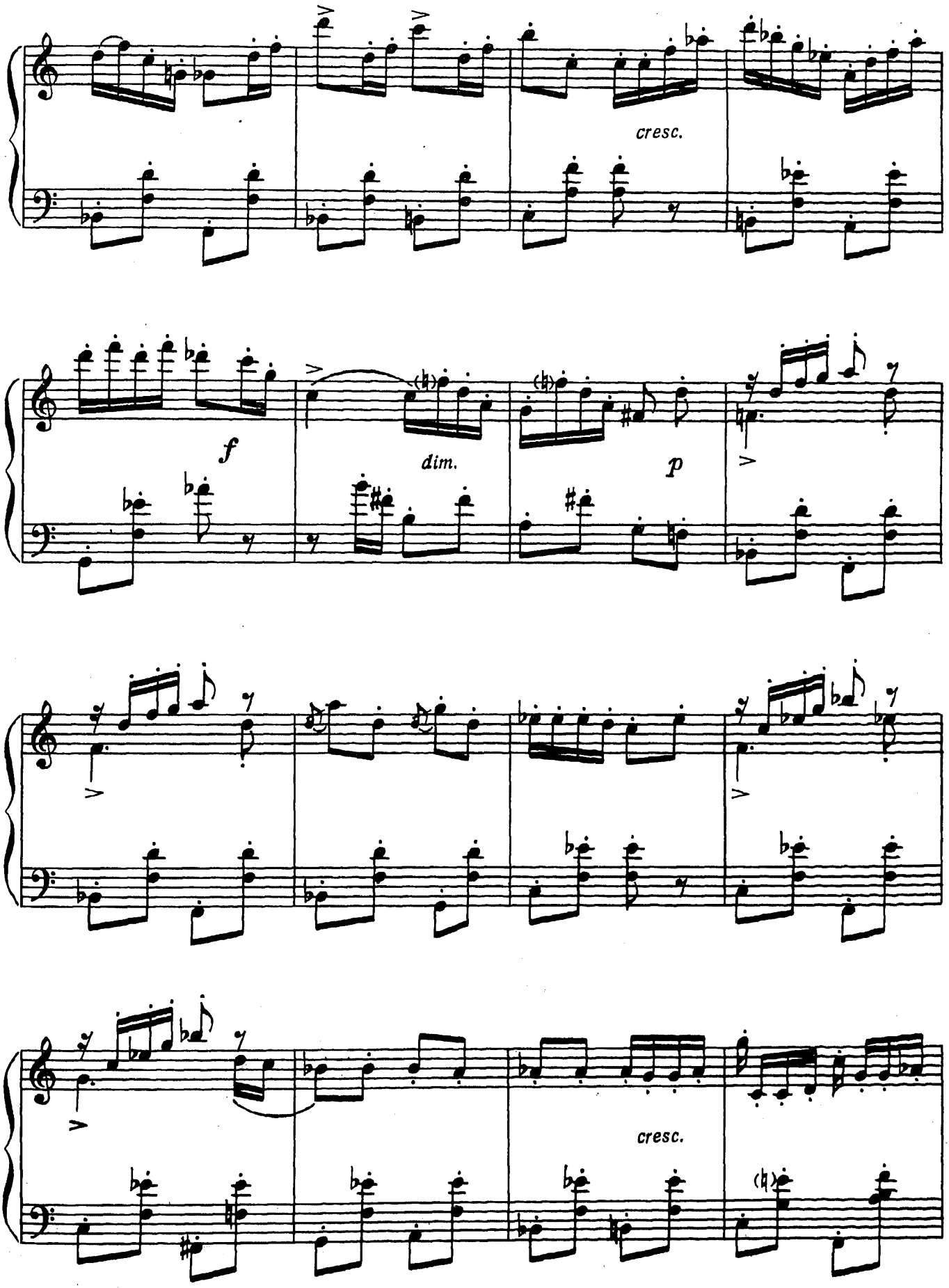
ПОЛЬКА

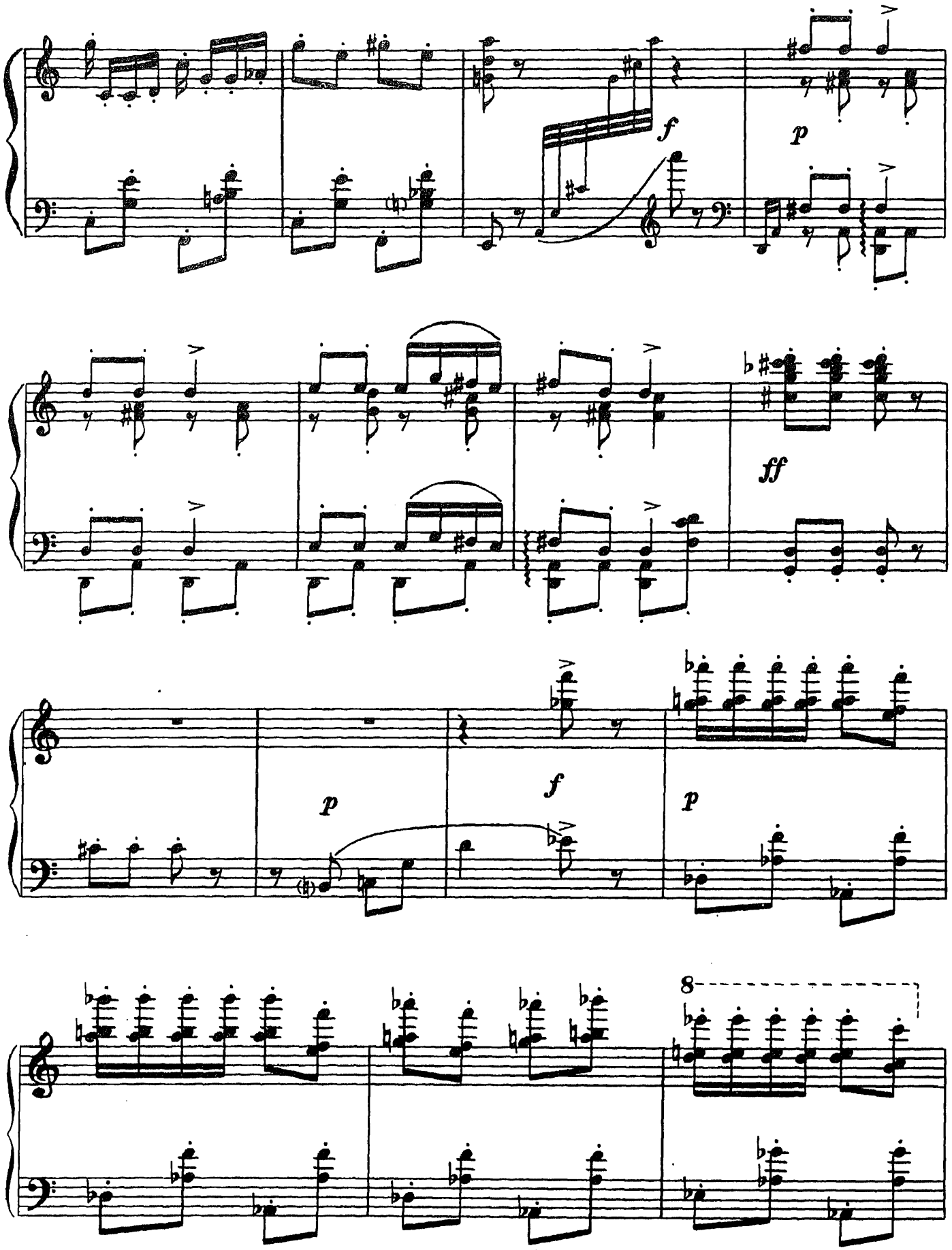
из балета „Золотой век“

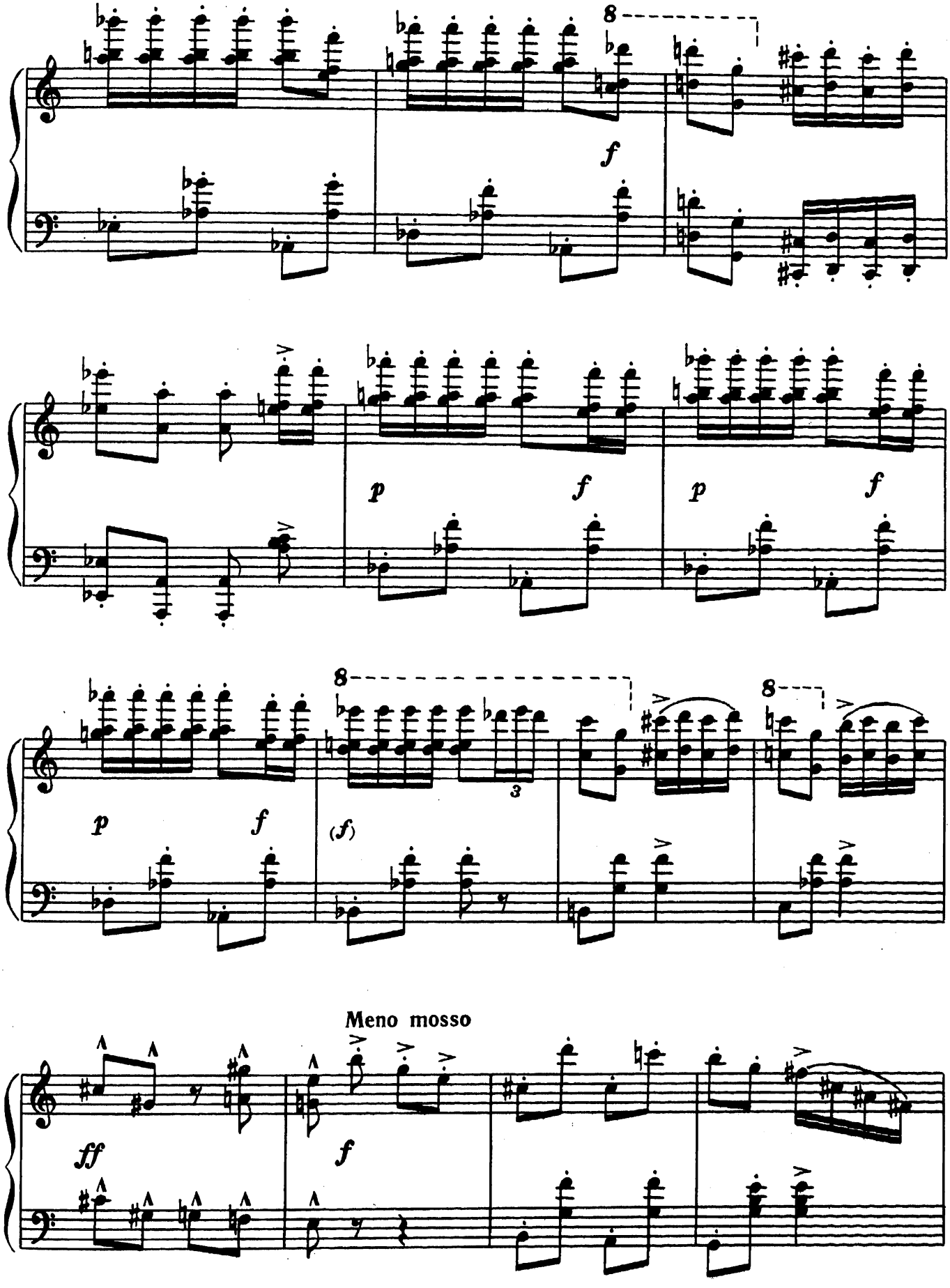
(1930)

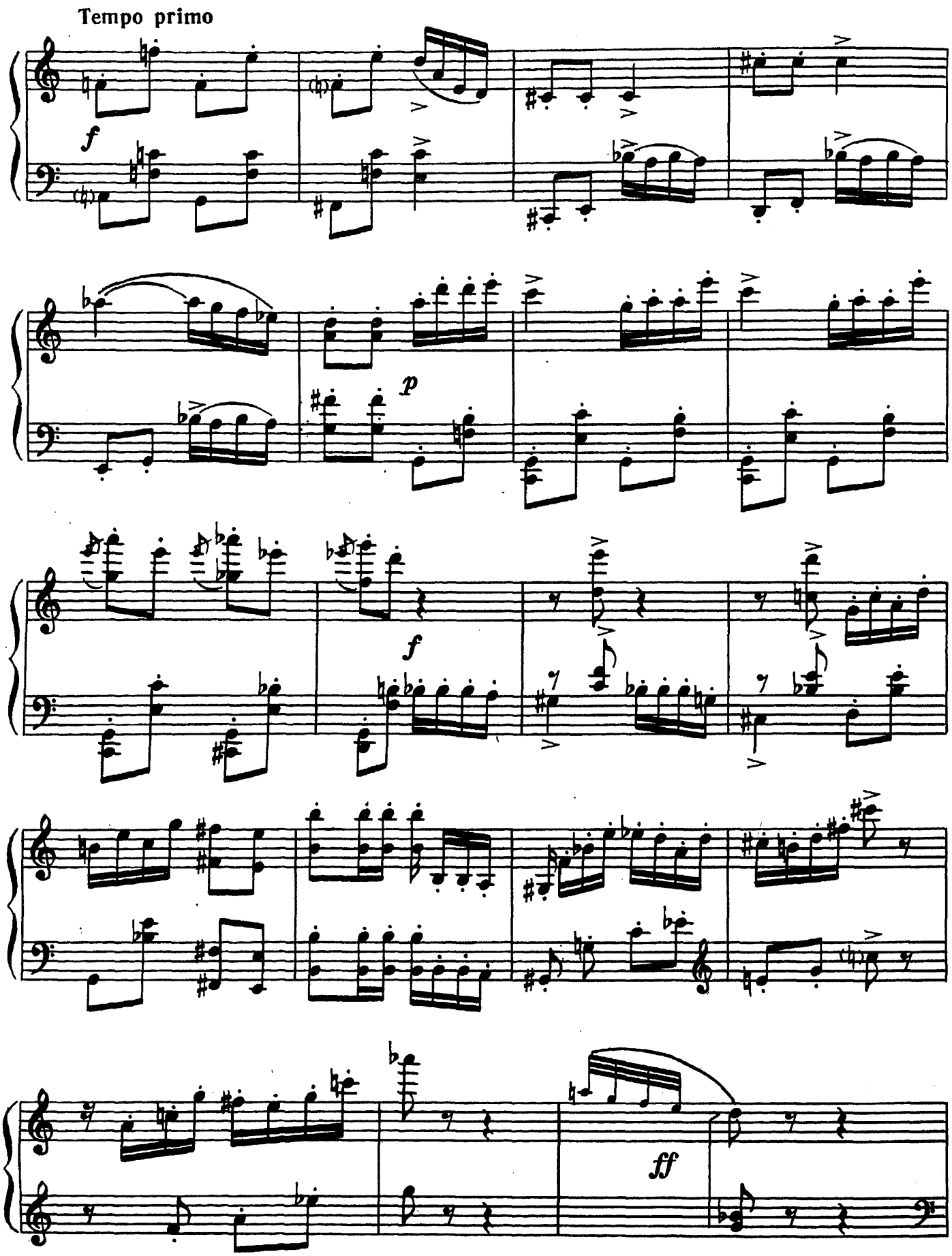
Д. ШОСТАКОВИЧ
(1906 — 1975)

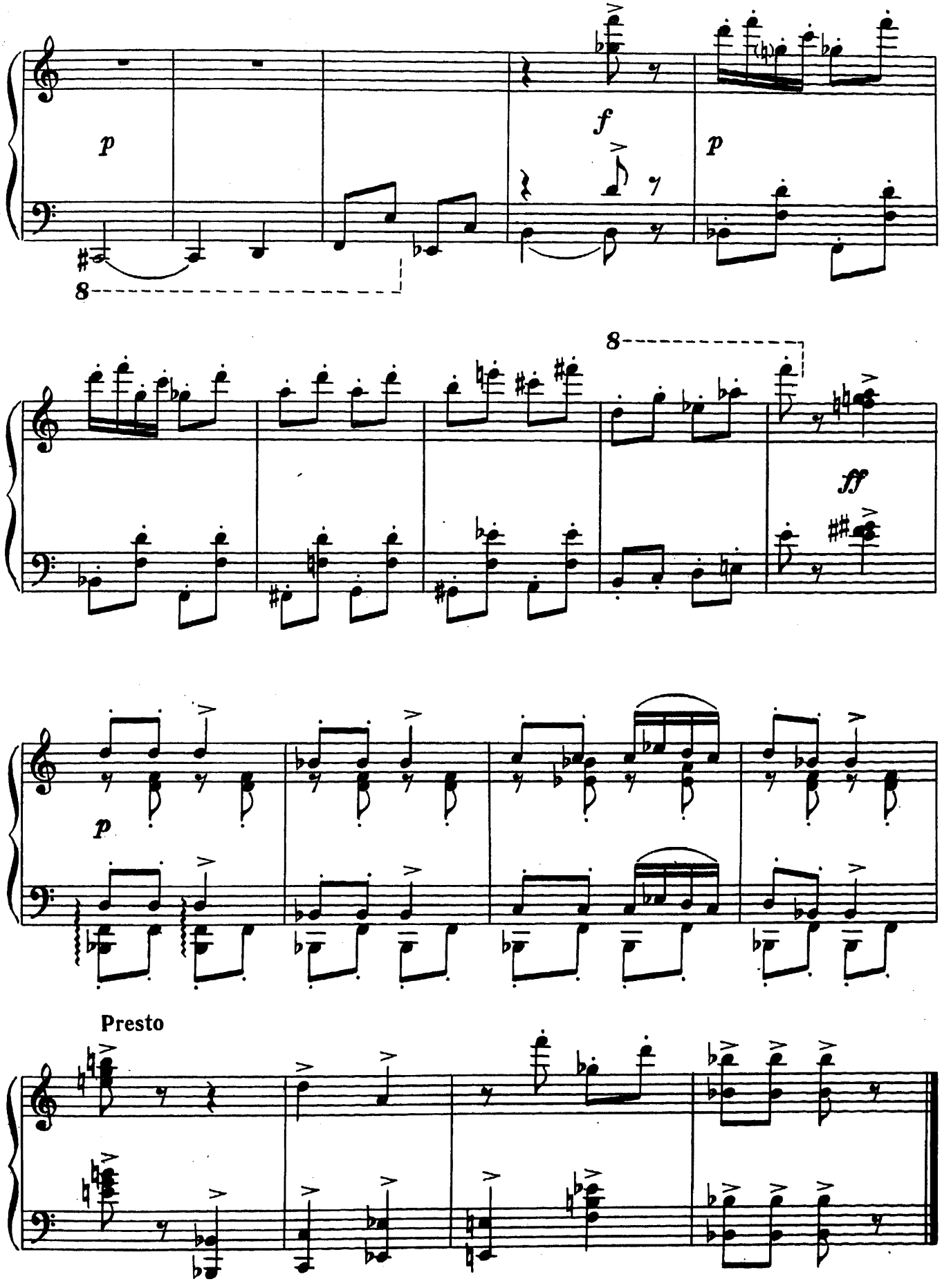



cresc.
f
dim.
p
cresc.


f
p
ff
p
f
p
8


8
f
p
f
p
f
8
8
p
f
(f)
3
Meno mosso
ff
f


Tempo primo
f
p
f
ff


p
f
p
8
8
fff
p
Presto

СОДЕРЖАНИЕ

Р. Бенацки. Три пьесы из балета «Пять желаний»
1. Голубой час (Бостон) 3
2. Флирт (Слоу-фокс) 5
3. Танго смерти 8

А. Хаба. Шимми-блюз из цикла «Четыре современных танца» 11

Ф. Петирек. «Парк развлечений» из цикла «Шесть гротескных пьес» 13

Э. Шульгоф. Четыре пьесы из цикла „Hot music" (Десять синкопированных этюдов)
1. 19
2. 22
3. 25
4. 27

Д. Мийо. «Ботафогу» из сюиты «Тоска по Бразилии» . 30

Ан. Александров. Рэгтайм из Маленькой сюиты . . 33

Л. Половинкин. Фокстрот 35

П. Владигеров. Фокстрот 38

Э. Кшенек. «Прощай, мое сокровище». Блюз из оперы «Джонни наигрывает» 47

Э. Кшенек. Фокстрот из оперы «Прыжок через тень» . 50

Д. Шостакович. Полька из балета «Золотой век» . . 58

РИТМЫ ДВАДЦАТЫХ ГОДОВ
В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ

Составитель Андрей Федорович Хитрук

Редактор *Н. Копчевский.* Художник *Г. Жегин*
Худож. редактор *А. Головкина.* Техн. редактор *Т. Сергеева*
Корректор *Е. Збиранек*

Н/К

Подписано в набор 01. 10. 86. Подписано в печать 22. 04. 87. Формат бумаги 60×90 1/8. Бумага офсетная № 1. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Объем печ. л. 8,0. Усл. п. л. 8,0. Усл. кр.-отт. 8,5. Уч.-изд. л. 9,65. Тираж 20 000 экз. Изд. № 13734. Зак. № 1797. Цена 1 р.

Издательство «Музыка», 103031, Москва, Неглинная, 14

Московская типография № 6 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.

В 20-е годы нашего столетия эстрадно-бытовые жанры как бы выдвигаются на авансцену европейской музыки (мы говорим здесь о музыке в целом, без подразделения на «лёгкую» и «серьёзную»). Эта эпоха интересна и своими смелыми, порой парадоксальными сочетаниями стилевых особенностей, пришедших как бы из самых разных культур. В это время самым активным образом проникает в европейскую культуру далёкий от европейских традиций «экзотический» материал (включая фортепианную музыку), обогащая её и придавая ей порою неожиданный и новый облик. Надо сказать, крупнейшие композиторы — от Моцарта и до Прокофьева — никогда в общем не чуждались «лёгких» жанров. Однако в первые десятилетия XX века и характер и функция этих жанров, многие из которых вскоре стали ассоциироваться в общественном музыкальном сознании с довольно широко толкуемым понятием джаза, пожалуй, стали несколько иными, чем в прошлом.