

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ «ДЕТСКОГО АЛЬБОМА» П.И. ЧАЙКОВСКОГО (К 140-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ЦИКЛА)

COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS APPROACHES TO THE STUDY «CHILDREN'S ALBUM» OF P. TCHAIKOVSKY (TO 140-TH ANNIVERSARY OF THE CYCLE)

Д. Ю. Хлиманкова, О. И. Политанская

D. Khlimankova, O. Politanskaya

БГПУ (Минск)

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к изучению одного из популярнейших произведений русской фортепианной литературы – «Детского альбома» П. И. Чайковского. Представлена панорама многоаспектного рассмотрения данного фортепианного цикла.

Annotation. In the article the various approaches to the study of one of the most popular works of Russian piano literature – «Children's Album» of P Tchaikovsky are considered. A panorama of the multifaceted consideration of this piano cycle is presented.

Ключевые слова: «Детский альбом» П. И. Чайковского, детская музыка, фортепианная музыка для детей, педагогический репертуар, фортепианный цикл для детей.

Keywords: «Children's Album» of P. Tchaikovsky, children's music, piano music for children, pedagogical repertoire, piano cycle for children.

«Детский альбом» П. И. Чайковского входит в золотой фонд мировой музыкальной литературы. На протяжении ряда лет этот цикл привлекает к себе внимание не только юных исполнителей, но и зрелых, концертирующих музыкантов (интерпретации А. Гольденвейзера, Я. Флиера, М. Плетнева, А. Севидова, П. Егорова, В. Бунина и др.). «Детский альбом» Чайковского давно вышел за рамки исключительно только детской и фортепианной музыки. Широко известны инструментальные переложения маленьких детских миниатюр для различных инструментов: струнных, народных, духовых, ударных. Фортепианный цикл неоднократно исполнялся в оркестровой инструменталке (например,

интерпретация одного из ведущих камерных оркестров России под упр. В. Булахова). К пьесам из «Детского альбома» сочиняются различные варианты подтекстовок (одна из наиболее известных принадлежит детскому русскому поэту В. Лунину), что закономерно отразилось на вокально-хоровом переложении цикла (отметим исполнение альбома в 2015 году Большим детским хором им. В. Попова, худ. рук. – заслуженный артист РФ А. Кисляков, автор поэтического текста В. Борисов). По-разному отразили сюжетное воплощение «Детского альбома» Чайковского художники в своих авторских иллюстрациях к нотному изданию цикла (А. Степанов, В. Павлова). Кроме того, на музыку из «Детского альбома» Чайковского в 1976 году студией «Союзмульфильм» был поставлен мультипликационный фильм (автор сценария И. Ковалевская), в котором гениальная музыка великого композитора является единственным средством звукопередачи, ярко и образно живописуя сказочный сюжет.

Многообразие исполнительских решений еще раз подтверждает широкую популярность «Детского альбома» среди людей всех возрастов и разных творческих стремлений. Такой широкий резонанс естественным образом обусловил исследовательский интерес к данному циклу, особенно в новом тысячелетии [1; 2; 3; 6; 7; 8; 10 и др.]. Вместе с тем, справедливо замечание доктора искусствоведения, профессора С. Айзенштадта о том, что «методической литературы по “Детскому альбому” достаточно мало, хотя, как и во всяком гениальном сочинении, здесь остается много неоднозначного, спорного, даже загадочного» [1, с. 5].

Рассмотрим основные направления изучения «Детского альбома» Чайковского в русскоязычных изданиях (учитывая издательский регламент, в статье не рассматриваются диссертационные исследования по данной проблематике). Часть работ, в которой в том или ином контексте упоминаются «маленькие отрывки безусловной легкости с заманчивыми для детей заглавиями», как называл их сам Чайковский, относится к литературе историко-фортепианного и методического характера [цит. по 1, с. 11]. Несомненно, здесь нужно отметить известную монографию А. Николаева по изучению фортепианного творчества Чайковского [9]. Глубокий и содержательный анализ фортепианного наследия великого композитора, в том числе и «Детского альбома», содержится в трудах выдающегося советского теоретика пианизма А. Алексеева [2; 3; 4].

Исследовательский интерес к фортепианному циклу Чайковского в музыковедении отчасти фокусируется сквозь призму изучения темы детской музыки как особого вида композиторского творчества и самостоятельной области искусства. Впервые к рассмотрению данного феномена в русскоязычной литературе обратился советский музыковед Б. Асафьев в своей статье «Русская музыка о детях и для детей» [5]. Исследователь дифференцировал детскую му-

зыка в двух направлениях, выделяя разные по смыслу и адресату сферы претворения темы детства. В противовес *музыке о детях*, созданной, по мнению исследователя, для взрослых, «чтобы вслушиваться в детскую душу, в пробуждение в ребятах рассудительности и сообразительности», Асафьев апеллирует к знаменитому циклу Чайковского, говоря о *музыке для детей*. Он пишет, что «Детский альбом» Чайковского направлен от взрослых к детям, как воспоминание о том, что было в детстве интересно и что занимало [5, с. 26].

Краткая характеристика цикла и методический разбор отдельных пьес представлен в труде о русской музыке для детей О. Томпаковой [11]. Как и в вышеперечисленных публикациях «Детский альбом» не становится здесь предметом специального исследования, а рассматривается в контексте различных аспектов изучения. Характерной особенностью этих работ является восприятие «Детского альбома» Чайковского как сочинения, обращенного только к детям и отражающего исключительно мир ребенка. Так, Николаев отмечает, что «этот цикл из 24 пьес не связан единой тематикой. В нем представлен пестрый мир детских игр, танцев и случайных впечатлений, объединенных общностью творческой задачи – создание музыки для детей, а не для взрослых» [11, с. 126].

Особую дидактическую значимость имеет исследование «Детского альбома» И. Малининой [8]. Изданное ею в 2003 году пособие представляет собой практико-ориентированную методическую разработку для преподавателей детских музыкальных школ и училищ с характерными для данного вида литературы аспектами: история создания цикла, его содержательное наполнение, текстологические особенности изданий, методико-педагогический анализ пьес. Малинина также трактует цикл как произведение, написанное *только для детей*, однако предлагает воспринимать сочинение, как «единое художественное целое со сквозной сюжетной линией» [8, с. 4]. Выбранный ракурс изучения альбома помогает понять связное сюжетное изложение цикла и тем самым одновременно обогащает и облегчает понимание произведения в целом.

Очевидно, что восприятие «Детского альбома» как сочинения, написанного исключительно для понимания и исполнения детьми, было традиционным для педагогики и музыковедения вплоть до начала XXI века. Вместе с тем, на рубеже веков зарождается другая точка зрения относительно содержательности данного цикла, которая стала быстро распространяться и все чаще поддерживается современными исследователями. Суть данного взгляда на цикл достаточно рельефно очерчена в статье А. Кандинского-Рыбникова и М. Месроповой «О не опубликованной П.И. Чайковским первой редакции “Детского альбома”» [6]. Авторы рассматривают альбом как произведение, обладающее определенной программой и обращением *одновременно как к взрослым, так и к детям* [6, с. 139]. Иссле-

дователи убедительно аргументируют, что в этом сочинении «есть неотразимо-обаятельный, понятный детям текст, но есть и подтекст, который способен заметить далеко не каждый взрослый» [6, с. 139].

Схожую точку зрения высказывает профессор Санкт-Петербургской консерватории, доктор искусствоведения М. Смирнова в своей работе «Из золотого фонда педагогического репертуара: Р. Шуман, П. Чайковский, К. Дебюсси, С. Прокофьев» [10]. «Возможно, обращение к детской тематике, – пишет Смирнова, – явилось для Чайковского лишь условностью, подтверждающей известную мысль, что о вечных проблемах следует говорить простыми словами» [10, с. 81]. В данном пособии «Детский альбом» П. Чайковского рассматривается в контексте исполнительской интерпретации. Автор приводит высказывания о цикле известных музыкантов (Г. Нейгауза, С. Рихтера), анализирует структуру сочинения, образно-содержательные особенности, тональный план, темповый диапазон, проводит параллели с произведениями русских писателей и художников, «донесших до нас давно утраченную атмосферу детства, проведенного в старинной барской усадьбе» [10, с. 78]. Автор детально представляет сравнительный анализ фортепианных трактовок цикла в исполнении В. Нильсена, Я. Флиера и М. Плетнева. «Знакомство с различными интерпретациями сборника, – отмечает Смирнова, – убеждает в том, что содержание его прочитывается пианистами по-разному: либо в реальном ключе – как прожитый ребенком увлекательный и нелегкий день, либо в ключе символическом – как отражение жизни человека, идущего по предначертанному пути» [10, с. 88].

Практически одновременно с пособием Смирновой в печать выходит книга Заслуженного артиста РФ, доктора искусствоведения, профессора Айзенштадта, посвященная подробному методическому разбору всех пьес «Детского альбома» Чайковского [1]. Исследование ученого основывается на библиографических и документальных сведениях о композиторе, текстологическом анализе автографа прижизненных изданий «Детского альбома», а также содержит сравнительный анализ исполнительских интерпретаций: А. Гольденвейзера, Я. Флиера и М. Плетнева. В контексте выбранной логики изучения «Детский альбом» рассматривается как бы на двух уровнях: разбор методических проблем, возникающих при прохождении пьес цикла в фортепианном классе музыкальной школы автор сочетает с анализом сложных вопросов, относящихся в большей степени к исполнению цикла зрелыми музыкантами. «Такой подход, – отмечает Айзенштадт, – позволяет показать образно-интонационную многомерность сочинения и, возможно, поможет глубже постичь бездонный смысл одного из величайших шедевров великого мастера» [1, с. 6].

Одним из последних исследовательских изданий, посвященных изучению цикла, является опубликованное в 2011 году методическое пособие «“Детский альбом” П. Чайковского: такт за тактом» профессора Санкт-Петербур-

гской консерватории Н. Корыхаловой [7]. В отличие от вышеперечисленных изданий Корыхалова не касается истории создания цикла, его текстологических проблем (сравнение автографа и существующих редакций цикла), не анализирует различные исполнительские интерпретации. Исходя из своего многолетнего педагогического опыта работы Корыхалова предлагает оригинальную трактовку пьес с конкретными рекомендациями по их изучению, «используя высокоэффективный метод творческой трансформации музыки с целью ее лучшего освоения» [7, с. 9].

Таким образом, несмотря на 140-летний юбилей создания «Детского альбома» Чайковского, исследовательское внимание к данному фортепианному циклу не только не утратило своей актуальности, а даже, напротив, открывает все новые перспективы для его дальнейшего рассмотрения.

Литература

1. Айзенштадт, С. А. «Детский альбом» П. И. Чайковского / С. А. Айзенштадт. – М. : Классика-XXI, 2003. – 75 с.
2. Алексеев, А. Д. Детская фортепианная музыка конца XIX – начала XX столетия / А. Д. Алексеев // Как исполнять русскую фортепианную музыку: сб. ст. / сост., вступ. ст. Е. Ключникова. – М., 2009. – С. 68–81.
3. Алексеев, А. Д. Из истории фортепианной педагогики : рук. по игре на клавиш-струн. инструментах (от эпохи Возрождения до середины XIX века) : хрестоматия / А. Д. Алексеев. – М. Классика-XXI, 2013. – 176 с.
4. Алексеев, А. Д. Методика обучения игре на фортепиано / А. Д. Алексеев // М. : Музыка. – 1978. – 288 с.
5. Асафьев, Б. Русская музыка о детях и для детей / Б. Асафьев // Совет. музыка. – 1948. – № 6. – С. 22–32.
6. Кандинский-Рыбников, А. О не опубликованной П.И. Чайковским первой редакции «Детского альбома» / А. Кандинский – Рыбников, М. Месропова // сб. Научные труды Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. – Россельхозакадемия. – вып. 15. – 2007. – С. 45-83.
7. Корыхалова, Н. П. «Детский альбом» П. И. Чайковского: такт за тактом / Н. П. Корыхалова. – Композитор. – 2011. – 112 с.
8. Малинина, И. «Детский альбом» и «Времена года» П. И. Чайковского: Методическая разработка для преподавателей детских музыкальных школ и училищ / И. Малинина. – Музыка. – 2003. – 96 с.
9. Николаев, А. Фортепианное наследие Чайковского / А. Николаев. – Музгиз, 1949. – 209 с.
10. Смирнова, М. В. Из золотого фонда педагогического репертуара: Р. Шуман, П. Чайковский, К. Дебюсси, С. Прокофьев / М. В. Смирнова // Композитор. – 2009. – 188 с.
11. Томпакова, О. Книга о русской музыке для детей / О. Томпакова. – Музыка, 1966. – 92 с.