

Предисловие

Милий Алексеевич Балакирев (1837–1910) был первоклассным концертирующим пианистом, наравне с братьями Рубинштейнами провозгласившим новое «монументально-фресковое»¹ направление в русском фортепианном искусстве.

Исполнительский талант Балакирева проявлялся многогранно: музыкант выступал как солист, ансамблист и концертмейстер в салонах и на концертной эстраде. По воспоминаниям современников игра Балакирева «была несколько рассудочной и холодной, удар суховатый. Он редко увлекал, но всегда заставлял себе напряженно внимать, как умный оратор, которому есть что сказать. Техника его уступала рубинштейновской главным образом в ударе, т. е. разнообразием своего туше, чего у Балакирева не было <...>. Техника Балакирева была не листовской, не рубинштейновской, а скорее гуммелевской»². Интересно, что в воспоминаниях Б. Асафьева, которому в юности довелось слушать Балакирева, присутствуют подобные эпитеты относительно его пианизма в музыке Шопена: «Сперва игра производила впечатление пальцево-сухой и, при строгом чеканном ритме, все же очень своеобразной, упрямо своеобразной <...>. Педали мало — и шопеновский бисер мелькал как рассыпавшаяся по поверхности ртуть. Форма чеканилась из строго архитектурно распределенных отделов <...>. Вообще, всякая деталь в балакиревском произнесении Шопена подавалась *риторски*».³

Центральной идеей творчества Балакирева было просветительство, которое прошло красной линией через все сферы деятельности композитора. Как пианист он был первым исполнителем, систематически пропагандирующим фортепианные сочинения русских композиторов. В этом отношении крайне показательно первое выступление Балакирева в Петербурге, состоявшееся 22 марта 1856 года: в концертную программу вошли, помимо его собственных сочинений, фортепианные произведения М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, И. Ф. Ласковского. «Еще никто из русских пианистов не отваживался избирать для своего дебюта пьесы одних только отечественных авторов. Такое начало исполнительской деятельности выявило в молодом артисте просветителя, горячее желание содействовать прогрессу родного искусства»⁴, — отмечает Алексеев. В дальнейшем программа выступлений Балакирева пополнялась музыкой М. П. Мусоргского, Ц. А. Кюи и других современников. Он превосходно знал западноевропейскую фортепианную музыку и активно включал ее в свои выступления — причем, следуя своему принципу, выбирал наименее

¹ Зайцева Т. А. Милий Алексеевич Балакирев. Истоки. — СПб.: Сударыня, 2000. С. 8.

² Чернов А. А. М. А. Балакирев. По воспоминаниям и письмам//Музыкальная летопись. Статьи и материалы. Сб. 3. — Л, 1926. С. 49.

³ Асафьев Б. В. Шопен в воспроизведении русских композиторов//Избранные труды. Т. 4. — М.: Музыка, 1955. С. 311.

⁴ Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2. — СПб.: Планета музыки, 2020. с. 299.

известные образцы. Среди наиболее почитаемых им композиторов были Ф. Лист и Ф. Шопен.

Последнее публичное выступление Балакирева состоялось при весьма торжественных обстоятельствах, когда по инициативе музыканта на родине Шопена — в Желязовой-Воле — в 1894 году был установлен памятник композитору. Большой почитатель его творчества, Балакирев великодушно отказался от гонорара в пользу стипендиального фонда имени Шопена. Польская пресса бурно отреагировала на выступление русского музыканта многочисленными хвалебными рецензиями: «Пан Балакирев является ярким шопенистом, что доказал как сыгранным наизусть обширным репертуаром, так и точностью, деликатностью, а также скромным и благородным пониманием трактовок произведений нашего великого композитора»¹.

В отличие от других кучкистов Балакирев чаще обращался к фортепианным жанрам.

С самых первых лет занятий музыкой Балакирев чувствовал необходимость в расширении национального фортепианного репертуара. Уже первые опусы молодого композитора (Фантазия на русские темы для фортепиано с оркестром, Фантазия на тему из оперы Глинки «Жизнь за царя» для фортепиано) отражают попытку решить эту задачу.

Венцом инструментального творчества и итогом его поисков в области обновления инструментальных выразительных средств является фортепианная фантазия «Исламей» (1869), в которой композитор продолжил линию «русского Востока», найденную Глинкой. Сочинение по сей день остается жемчужиной мирового фортепианного репертуара и, наравне с фортепианными транскрипциями Балакирева, по уровню сложности приближается к листовским транскрипциям.

В числе самых популярных виртуозных пьес Балакирева остается транскрипция романса «Жаворонок» Глинки, в которой «композитору удалось, оттолкнувшись от замечательного глинкинского материала, подняться на высокую ступень композиторского мастерства <...>. Естественно вырастают здесь из мелодического материала каденции, в которых щебечет уже не одинокий глинкинский жаворонок, а целая стая певчих птиц. Для воспроизведения этих каденций нужны крепкие и ловкие пальцы, хотя на первый взгляд такие каскады пианистических движений удобны и просты»².

В пьесах салонного типа — уже на уровне выбора жанров — ощутимы веяния шопеновского стиля. В мазурках, вальсах, ноктюрнах, скерцо обнаруживается органичное слияние музыкального языка Шопена с традициями русской музыки.

Е. Ильянова

¹ Вишневский Гж. Во славу Шопена. Балакирев в Варшаве и Желязовой Воле. — М.: Музыка, 2013. С. 94.

² Музалевский В. М. А. Балакирев. Критико-биографический очерк. — Л., 1938. С. 124.

To Mr. B. L. Zhilinsky / Г-ну Б. Л. Жилинскому

IMPROMTU | ЭКСПРОМТ

on the themes of two
preludes by F. Chopin

на темы двух
прелюдий Ф. Шопена

Agitato vivace

First system of a piano score. The left hand (bass clef) plays a melodic line with a trill-like figure in the first measure, followed by eighth-note patterns. The right hand (bass clef) plays a steady eighth-note accompaniment. The key signature has four flats, and the time signature is 4/4.

Second system of the piano score. The left hand continues its melodic line with eighth-note patterns. The right hand continues its eighth-note accompaniment. The key signature and time signature remain the same.

Third system of the piano score. The left hand continues its melodic line. The right hand continues its eighth-note accompaniment. A dynamic marking of *f* (forte) is present in the first measure of the right hand. The system ends with a double bar line.

Fourth system of the piano score. The left hand continues its melodic line. The right hand continues its eighth-note accompaniment. The key signature and time signature remain the same.

Fifth system of the piano score. The left hand continues its melodic line. The right hand continues its eighth-note accompaniment. The key signature and time signature remain the same.

First system of a piano score. It consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The key signature has four flats (B-flat, E-flat, A-flat, D-flat). The music features a complex rhythmic pattern with many beamed notes. A dynamic marking of *sf* (sforzando) is placed above the second measure of the upper staff.

Second system of the piano score. It continues the two-staff format. The key signature remains four flats. The music is highly rhythmic. At the end of the system, there are fingering numbers: 2 1 5 in the upper staff and 2 5 1 in the lower staff.

Third system of the piano score. The upper staff continues with the four-flat key signature. The lower staff changes to a key signature of two sharps (F# and C#). A dynamic marking of *p* (piano) is placed above the first measure of the lower staff. Fingering numbers 2 1 5 and 2 5 1 are present in the lower staff.

Fourth system of the piano score. The upper staff changes to a key signature of two sharps (F# and C#). The lower staff remains in two sharps. There are some markings with an 'x' above notes in the upper staff.

Fifth system of the piano score. The upper staff is in two sharps. The lower staff changes to a key signature of two sharps. A dynamic marking of *sfp* (sforzando piano) is placed above the first measure of the lower staff. Fingering numbers 5 4 2 1 are present in the lower staff.

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with eighth-note patterns and some accidentals (marked with 'x'). The left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. The key signature has three sharps (F#, C#, G#).

Second system of a piano score. It includes a double bar line and a dynamic marking of *ff* (fortissimo). The right hand has a more complex melodic line with some grace notes and a final measure with a fermata. The left hand continues with eighth-note accompaniment. The key signature remains three sharps.

L'istesso tempo

Third system of a piano score. The tempo marking is *L'istesso tempo*. The dynamic marking is *p* (*piano*) and the mood is *amoroso*. The time signature changes to 6/8. The right hand has a melodic line with slurs and some accidentals. The left hand has a simple accompaniment of eighth notes. The key signature is three sharps.

Fourth system of a piano score. The right hand continues with a melodic line, and the left hand has a more active accompaniment with some chords and slurs. The key signature is three sharps.

Fifth system of a piano score. The right hand has a melodic line with some accidentals and slurs. The left hand continues with an accompaniment of eighth notes and chords. The key signature is three sharps.

First system of musical notation, consisting of two staves (treble and bass clef). The key signature has four sharps (F#, C#, G#, D#). The music features a mix of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some notes marked with an 'x'.

Second system of musical notation, continuing the piece with similar rhythmic patterns and note values as the first system.

Third system of musical notation, showing a change in the bass line with some rests and sustained notes.

poco ritard.

A tempo

Fourth system of musical notation, including a time signature change to 12/16 and a dynamic marking of *pp* (pianissimo). The notation shows a transition between the two staves.

Fifth system of musical notation, featuring a complex rhythmic pattern in the bass line and a change in the treble clef.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru