

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

преподавателя по классу классической гитары

МАУДО Зареченской ДШИ

Спевак Елены Михайловны

«Особенности переложения и исполнения клавирных и лютневых сочинений

И.С. Баха на классической гитаре»

Произведения гениального композитора И.С. Баха, являющиеся образцом полифонического совершенства музыкального искусства, востребованы для инструментального исполнительства практически на всех музыкальных инструментах. И гитара – не исключение. Но, нужно отметить, что И.С. Бах для гитары не писал. Поэтому для исполнения на классической гитаре используются переложения произведений И.С. Баха для других инструментов¹. В данной работе хотелось бы рассмотреть особенности переложения произведений, написанных композитором для клавира.

Необходимо отметить, что переложения бывают: точными, свободными и транскрипциями². Точные переложения как можно более полно приближены к оригиналу и музыкальный текст оформляется как можно более близкими к оригиналу штрихами, динамикой и приёмами игры. Свободные переложения допускают октавные переносы, незначительные фактурные изменения, а также изъятие из текста от нескольких тактов до музыкальных эпизодов. Транскрипции же являются активными вмешательствами в музыкальный текст. В этом случае автор переложения становится соавтором композитора.

Примером свободного переложения является транскрипция Прелюдии C-moll И.С. Баха из «Хорошо темперированного клавира» композитором Шарлем Гуно. Композиторы, живущие в разное время, стали соавтором одного музыкального произведения, которое представляет из себя переложение латинской молитвы Ave Maria. Ш. Гуно наложил на слегка измененную версию мелодии свою мелодию. Небольшое изменение в музыкальном тексте, а именно прибавление одного такта композитор счел необходимым для оформления своего свободного переложения и для создания целостности восприятия вновь созданного произведения.

¹ В.П. Афанасьев — «Произведения И.С. Баха в переложении и транскрипции в отечественных изданиях» (монография, 2009).

² Эрвин Бодки — «Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха» (перевод А.Е. Майкапара).

Хорошо темперированный клавир, удобно исполняемый на фортепиано и органе, представляет большую трудность для гитаристов. Особенно популярными для гитаристов для исполнения являются Прелюдия C dur и Прелюдия с moll. Но, удобство исполнения на клавишных инструментах, к сожалению, становится неудобным на гитаре. И то, что кажется лёгким на фортепиано, на гитаре требует достаточной технической подготовленности.

Что же касается транскрипции, то необходимо отметить, что транскрипции иногда содержат небольшие отклонения от языка оригинала³. Это связано с различными выразительными возможностями инструментов. Так, например, гитара имеет диапазон три с половиной октавы, а фортепиано – семь с половиной. Поэтому приходится при переложении произведений, несомненно, соблюдая все гармонические каноны, переносить тот или музыкальный текст в иной регистр, часто октавой выше или ниже. Кроме того, нужно учесть, что клавирные произведения И.С. Баха записываются на двух нотоносцах, а гитарная нотная запись – на одном нотоносце. Не все тональности звучат на гитаре органично, именно поэтому, например Прелюдия И.С. Баха с moll транспонирована в d moll, где данное произведение звучит органично и исполняется наиболее удобно и близко к оригиналу. «Органично» в данном случае значит с учётом артикуляции, то есть смена позиции не мешает голосоведению и не искажает авторскую мысль.

Другой оригинальный инструмент, с которого часто используются транскрипции и исполняются произведения, написанные для него – лютня. Хотя гитара и является прямой наследницей ренессансной лютни, но и эти транскрипции имеют особенности и отличия.

Например, всем известная Старинная английская песня «Зеленые рукава» в обработке М. Гасбаррони. Будучи старинной шотландской песней-балладой, «Зеленые рукава», известная с XVI века была очень популярной. Даже Вильям Шекспир упоминал эту песню в «Виндзорских насмешницах», чтобы придать колоритность повествованию. И понятно, что до сих пор она популярна и именно обработка итальянского композитора и гитариста-исполнителя М. Гасбарони считается в профессиональных кругах лучшей, так как отражает колорит того времени.

³ Ю.В. Понизовкин — «Проблемы интерпретации и редактирования клавирных произведений И.С. Баха».

Исполняемая на лютне, при транскрипции на классическую гитару подверглась исполнителем и композитором М. Гасбаронни определенным изменениям. На классической гитаре – 6 струн. У лютни же от 16 до 24 струн, а в эпоху ренессанса было и до 48 струн. Причём не было единого строя у инструмента. Каждая лютня имела собственный строй, удобный и изобретенный исполнителем, поэтому современники шутили, что лютнист полжизни настраивает лютню, чтобы один раз сыграть. М. Гасбаронни при обработке данного произведения произвёл следующие действия:

- был сужен диапазон, что обусловлено меньшим количеством струн на гитаре,
- были исключены отдельные звуки и изменен порядок расположения звуков в аккордах.
- Зафиксирована тональность d moll, вследствие чего возникла необходимость перестройки 6-ой струны с ноты «ми» на «ре». Таким образом произошло расширение гитарного диапазона, насколько это возможно.

Таким образом грамотное переложение (транскрипция) для гитары лютневых произведений не только не нарушает стиль произведения, но и использует специфику гитары, что является целесообразным.

В заключение необходимо отметить, что для успешного переложения (транскрипции) необходимо знать не только музыкально технические возможности гитары, а также особенности инструмента, для которого написано это произведение в оригинале.

ЛИТЕРАТУРА

1. В.П. Афанасьев — «Произведения И.С. Баха в переложении и транскрипции в отечественных изданиях» (монография, 2009).
2. И.А. Браудо — «Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе».
3. Эрвин Бодки — «Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха» (перевод А.Е. Майкапара).
4. Н.П. Калинина — «Клавирное творчество И.С. Баха в фортепианном классе».
5. Ю.В. Понизовкин — «Проблемы интерпретации и редактирования клавирных произведений И.С. Баха».