

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №4»

Сергей Борткевич.
По страницам фортепианных циклов для детей.

Методический доклад преподавателя
Бузычкиной Т.А.

Дзержинск
2019г.

Оглавление

1. Введение-----	3
2. Краткая биография С. Борткевича-----	4
3.Краткий обзор циклов «Маленький путешественник», «Детство», «Марионетки», «Из моего детства», «Музыкальные картинки по сказкам Х.К. Андерсена»-----	5
4. Заключение-----	9
5. Список литературы-----	10

Имя Сергея Эдуардовича Борткевича сравнительно недавно стало известно в нашей стране. К сожалению мы очень мало знаем о жизни и творчестве этого выдающегося музыканта конца XIX-первой половины XX века, видного представителя русского зарубежья. Блестящий пианист, с успехом концертирующий по странам Европы, композитор, ученик Санкт-Петербургской консерватории (1896-1899г, класс К. Фон-Арка и А. Лядова) и консерватории Лейпцига (1900-1902г., класс А. Рейзенауэра и Ядассона), профессор Берлинской и Венской консерваторий, он соединил в своем творчестве традиции русской и европейской музыкальной культуры. Творческое наследие его обширно. За свою жизнь он написал две симфонии, четыре симфонические сюиты, оперу «Акробаты», пять концертов для различных инструментов с оркестром, камерно-инструментальные циклы, двенадцать вокальных циклов, около сорока опусов для фортепиано. В последнее время творчество С. Борткевича все более привлекает к себе внимание. Издано несколько компакт-дисков в России и за рубежом, а его музыка все чаще звучит на концертах и в учебных классах, все глубже проникая в исполнительскую и педагогическую практику. Все это говорит о том, что фигура этого выдающегося музыканта вызывает неподдельный интерес.

Сергей Борткевич родился 28 февраля 1877г. в Харькове в музыкальной семье. Обстановка, в которой рос мальчик побуждала к творчеству. Харьков в конце 19 века был крупным городом, там гастролировали П. Чайковский, А. Рубинштейн, чьи концерты произвели огромное впечатление на юного музыканта. Уехав в 1895 году из Харькова, он поступил одновременно на юридический факультет Петербургского университета и в консерваторию, а затем, из-за революционных волнений в студенческой среде, переехал в Германию, где продолжил обучение в консерватории Лейпцига. В 1914 г. из-за войны Борткевич был депортирован из Германии в Россию, но уже осенью 1919г был вынужден бежать из страны. Он оказался сначала в Константинополе, а затем в Вене, где прожил до конца своих дней. Все эти годы С. Борткевич совмещал исполнительскую и педагогическую деятельность, продолжая сочинять музыку. О жизни и творчестве этого замечательного композитора мы знаем благодаря его близкому другу-нидерландскому пианисту Хуго ван Далену, который поддерживал Борткевича материально и пропагандировал его музыку всю свою жизнь. В архиве ван Далена в Гааге хранится автобиография, написанная в 1936 г и рукописи многих произведений композитора. Именно благодаря Хуго ван Далену музыка С. Борткевича звучала в СССР до войны.

«Вена. 27 сентября 1937 года. Я был глубоко тронут, когда из Вашего письма узнал, что иные плакали, слушая мою музыку! Кто еще, как не мои родные братья понимают глубокую боль, переполняющую мои произведения!» -писал композитор.

К детской теме С. Борткевич обращался, как и многие русские композиторы. Родительский дом, детские радости и печали, образы родных и близких людей, воспоминания-все это нашло отражение в тематике его фортепианных циклов для детей. Им создано шесть музыкально-педагогических сборников: «Из моего детства» (1911), «Маленький путешественник» (1922), «Музыкальные картинки по сказкам Андерсена» (1925). «Детство» (1930), «Марионетки» (1938), «Приключения Тома Сойера» (1950, не сохранился). Тема родительского дома раскрывается на страницах сюиты «Из моего детства» op.14 (1911г.) и в пьесах по роману Л. Толстого «Детство» op.39 (1930г.). Эти циклы выступают своего рода продолжением «Детского альбома» П.И. Чайковского. Основные сюжетные линии и «главные» персонажи во многом совпадают. Дорогие сердцу образы матери, няни раскрываются и у Чайковского, и у Борткевича (пьеса «Мама» цикл «Детство», «То, что пела няня» цикл «Из моего детства» и «Наталья Савишна. Няня» цикл «Детство»). Детские игры («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», игры с куклой у Чайковского и «Игра в Робинзона Крузо» у Борткевича), танцы («Вальс», «Мазурка», «Полька» у Чайковского и «Катенька и Любочка. Полька», «Кадриль», «Мазурка» и пьеса «Танцкласс» у Борткевича), недетская тема смерти («Смерть куклы» у Чайковского и «Смерть матери» у Борткевича) и мир пробуждающихся чувств («Сладкая греза» и «Первая любовь»).

Сюита «Из моего детства» op.14 открывается пьесой «То, что пела няня», рисующей образ «дорогого человека», «не слуги, а члена семьи», как писал С. Борткевич в автобиографии . В основе пьесы-народная песня (авторская сноска «малороссийская»), а затем задорная плясовая.

То, что пела няня.

Ciò che cantò la baglia.

Serge Bortkiewicz, Op. 14 № 1.

Andantino semplice.

PIANO.

dolce

«Темная комната» напоминает нам пьесу «Первое наказание (Няня запирает меня в темную комнату) М.П. Мусоргского, в ней слышны интонации обиженного ребенка. Радость и ощущение гармонии царит в пьесе «Танцкласс». Мир пробуждающихся чувств, душевного смятения отражается

в пьесах «Первая любовь» и «Первая печаль». Завершает сюиту яркая и динамичная пьеса «Если стану большим», которая звучит очень жизнеутверждающе.

Цикл «Детство» ор 39 написан по мотивам одноименной повести Л.Н. Толстого из трилогии «Детство. Отрочество. Юность» и рисует нам быт дворянской семьи. Пьесы следуют одна за другой, почти сохраняя авторскую последовательность и названия глав. Композитор создает образы родителей (пьесы «Мама» и «Папа»), любимой нянюшки и юродивого Гриши (пьесы «Наталья Савишна. Няня», «Гриша, странствующий монах»), любимого и немного смешного учителя (пьеса «Карл Иванович. Учитель»). Тема детских игр и веселых танцев раскрывается в пьесах «Игра в Робинзона Крузо», «Кадриль», «Мазурка». Завершает цикл пьеса «Смерть мамы», затрагивающая самую сложную тему в детской музыке- тему смерти.

Оба цикла создают образ самой счастливой поры в жизни каждого человека- детства. Л.Н. Толстой писал: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений»

Цикл «Маленький путешественник» ор.21 знакомит нас с впечатлениями композитора от его путешествий в 1900 и 1904 г. Все пьесы цикла-это яркие, колоритные зарисовки. В пьесе «На санях» слышится звон бубенцов, цоканье копыт, пьеса «Отправление поезда» увлекает юного музыканта яркой изобразительностью, мы слышим и гудок локомотива, и свисток кондуктора, и шум набирающего скорость состава (все это сопровождается авторскими указаниями и пояснениями).

Le départ du train. ♪ The train's departure.
Partenza del Treno.

Andante. 3/2

Weichensteller
Aiguilleurs

Schaffner
Conducteur
Conduttore

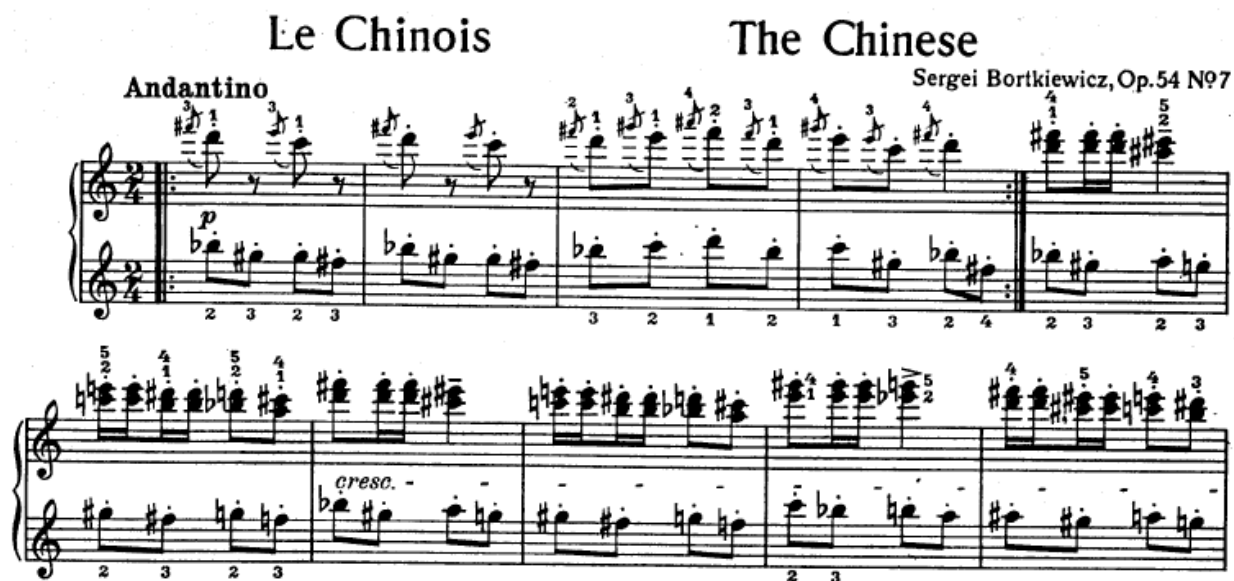
Lokomotive
Locomotives
Locomotiva

p *f* *sf* *mp* *p* *pp*

poco a poco accelerando sin al Presto.

Пьесы «На Дунае», «Венеция (Песня гондольера)», «Рим», «Франция (Народная песня)», «Испания(Серенада)», «Англия(Экоссез)», «Старая Германия», «Норвегия» знакомят юного пианиста с культурой этих стран.

Характерная для стиля композитора склонность к яркой характеристичности и театральности проявилась в **цикле «Марионетки» op.54**. Этот цикл С. Борткевич посвятил своему другу, написав так: «Будущему дедушке Хуго ван Далену и его внукам...». Девять ярких пьес напоминают нам о кукольном театре Карабаса-Барабаса. Особенно интересна пьеса «Китаец», в которой нет ни одной устойчивой гармонии, вся пьеса состоит из хроматизмов. Так создается образ хрупкой фарфоровой куклы с подвижной, качающейся головой.



В 2008 году в издательстве «Композитор. Санкт-Петербург» вышел сборник С. Борткевича **«Музыкальные картинки по сказкам Х.К. Андерсена» op.30**. В этом цикле автор использовал 12 сказок и историй датского писателя, среди которых известные «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине». Известно, что сказки Х.К. Андерсена обращены скорее к взрослым, чем к детям и имеют глубокий философский подтекст. В них нередко встречаются сюжеты, связанные с недетской темой-темой смерти. Поэтому этот цикл может быть интересен и взрослым исполнителям.

Интересна пьеса «Колокол», написанная в импрессионистическом стиле, напоминающем стиль Дебюсси (повторяющийся звук *fis* отсылает нас к пьесе «Шаги на снегу»).

The Clock.

Serge Bortkiewicz, Op.30 № 2.

[illegible]

Цепочки увеличенных трезвучий создают «заколдованную» атмосферу, встречающуюся в сказочных операх Римского-Корсакова. Пьеса «Стойкий оловянный солдатик» почти вся написана в высоком регистре, создающим «игрушечный» характер. В тот момент, когда «Солдатик попадает в печь», музыка переходит в низкий регистр и звучит искаженно, когда тот начинает плавиться. Интересна пьеса «Мотылек», наверное самая виртуозная из всех пьес цикла. Повторяющиеся фигурации в правой руке рисуют нам изящное порхание и напоминают пьесу «Весной» Грига.

The Butterfly.

Andante.
non legato

Serge Bortkiewicz, Op. 30 №9.

pp

p dolce espress.

pp

Подводя некий итог, нужно сказать, что любой из этих циклов станет настоящей находкой для преподавателей и учеников. Яркие, образные пьесы композитора будят фантазию. Разнообразие музыкального языка – от диатоники до сложных хроматизмов, от традиционного романтического языка до элементов импрессионизма стимулирует слуховое внимание, требует разнообразных пианистических приемов, расширяя таким образом исполнительскую палитру юных музыкантов. А характеристическая программность вовлекает исполнителя в создание своеобразного «инструментального театра», требуя интенсивного «психологического проживания» каждого фрагмента исполняемого произведения и максимально чуткого интонирования. Можно с уверенностью сказать, что фортепианные пьесы для детей С. Борткевича направлены на художественное и техническое развитие юного пианиста и значительно расширяют современный педагогический репертуар.

Список литературы

Алексеев А.Д. Детская фортепианная музыка конца XIX- первой половины XX столетия сборник статей М., Классика XXI 2009

Булкин А.И. Фортепианный детский альбом: пути становления, поэтика жанра Диссертация. Киев 2005

Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах XIX- начала XX века М., Музыка 1982

Резник А.Л. Творческий путь и фортепианное наследие С.Э. Борткевича Диссертация Нижний Новгород 2017

Сорокина Е.А. Мир детства в русской музыке XIX века Диссертация Тамбов 2006

Thadani B Sergei Bortkiewicz Recollections Letters and Documents Winnipeg 2001

Шефова Е.А. «Per aspera ad astra»(По страницам творчества Сергея Борткевича) Тамбов Грамота 2013 №1