

Репертуар «Экспромт-квинтета»

Валерий ГАВРИЛИН

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА

для ансамбля народных инструментов

Партитура

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург»

Репертуар «Экспромт-квинтета»

Валерий ГАВРИЛИН

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

для ансамбля народных инструментов

Инструментовка Андрея Демидова

Партитура

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург»
2015

Гаврилин, В. А.

Г 12 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА д/анс. нар. INSTR. / Инструментовка А. М. Демидова. Партитура. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2015. — 80 с. (Сер. «Репертуар „Экспромт-квинтета“».)

ISMN 979-0-3522-0858-2

В предлагаемый сборник вошли сочинения Валерия Гаврилина (1939–1999): Вальс из балета «Дом у дороги», пьесы «На тройке», «Сон снится» и «Гарантелла» из фортепианного цикла «Зарисовки». Все они представлены в версии для ансамбля народных инструментов и способны стать ценным дополнением к репертуару различных музыкальных коллективов. При этом возможны изменения в составе ансамбля: руководителю коллектива или педагогу будет несложно оптимизировать партию балалайки для второй домры, домры — для флейты, баяна — для фортепиано и т. д.

Издание будет полезно и опытным исполнителям, и учащимся музыкальных учебных заведений, поскольку дарит им встречу с музыкой выдающегося русского композитора В. А. Гаврилина и в то же время предлагает ее новое прочтение — столь органичное, сохраняющее простоту и доступность авторского музыкального стиля, столь оригинальное, предполагающее возможность творческого развития.

ББК 85.952

Рекомендовано Санкт-Петербургским государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр по образованию Комитета по культуре Санкт-Петербурга» в качестве учебно-методического пособия для занятий в классах ансамбля и оркестра народных инструментов.

Творческое наследие В. А. Гаврилина всегда вызывало интерес у исполнителей и слушателей. Инструментальная музыка и вокальные опусы композитора заняли прочное место на сценических подмостках. В сборник вошли Вальс из балета «Дом у дороги», а также пьесы «На тройке», «Сон снится» и «Тарантелла» в инструментовке А. М. Демидова. Они являются ценным дополнением к репертуару ансамбля народных инструментов.

Представленные партитуры допускают возможность видоизменения состава участников ансамбля. Руководителю коллектива или преподавателю будет несложно оптимизировать партии для других инструментов. Например, вместо указанных домры, балалайки, баяна, гитары и контрабаса эти сочинения могут быть сыграны двумя домрами, роялем, гитарой и контрабасом; вместо домры в состав ансамбля может войти флейта или скрипка. Достаточно лишь творчески подойти к предложенному в этом издании материалу и на его основе сделать что-то новое и оригинальное!

Произведения, включенные в сборник, представляют несомненный интерес как для опытных исполнителей, так и для только начинающих свой творческий путь музыкантов — учеников ДМШ и ДШИ, студентов музыкальных колледжей, консерваторий и исполнительских факультетов других вузов, поскольку совершенная простота и доступность музыки В. А. Гаврилина позволит им получить бесценный опыт знакомства с творчеством выдающегося русского композитора.

Что бы ни исполнял «Экспромт-квintет», всегда поражают тонкое чувство стиля исполняемого сочинения и блестящий артистизм.

Я благодарна Андрею Демидову и всем музыкантам ансамбля за то, что в их репертуаре присутствуют сочинения Валерия Гаврилина, замечательно ими исполняемые.

Наталья Гаврилина

Музыка Валерия Александровича Гаврилина — выдающееся явление в культуре. Она отличается полнотой красочных образов, многоплановостью драматургии, а ее интонационная близость русской фольклорной традиции часто подталкивает аранжировщиков к созданию переложений для различных составов ансамблей народных инструментов. При своей высокой художественной ценности музыка Гаврилина достаточно проста для понимания; ее популярность побуждает многих исполнителей включить произведения композитора в свой репертуар.

Ежегодно появляются новые переложения сочинений Валерия Гаврилина для народных инструментов, но лишь немногие из них надолго задерживаются на сцене. Среди таких аранжировок нужно отметить произведения, включенные в данный репертуарный сборник. Они регулярно исполняются на крупных международных фестивалях, таких как Международная неделя консерваторий, Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль, Международный фестиваль «От Авангарда до наших дней» и другие.

Более 10 лет на центральных сценических площадках Санкт-Петербурга и других городов России в исполнении «Экспромт-квintета» с успехом звучат транскрипции пьес из фортепианного цикла «Зарисовки», музыки из балетов «Анюта» и «Дом у дороги». Особое место занимает Фантазия на темы балета «Женитьба Бальзаминова», созданная музыкантами ансамбля по мотивам одного из последних крупных произведений В. А. Гаврилина. В партитуре этого сочинения максимально использовались народные инструменты. Многолетний исполнительский опыт музыкантов петербургского ансамбля, их вдумчивая работа и понимание творческого метода Гаврилина помогли создать инструментовки, близкие стилю автора. Ключевые темы одного из знаковых произведений композитора представлены слушателю в новой трактовке, сохраняющей при этом гаврилинский стиль изложения музыкального материала.

Включенные в сборник инструментовки произведений выполнены таким образом, что могут быть рекомендованы в качестве педагогического репертуара и хорошо подойдут для исполнения ансамблями, состоящими из учащихся музыкальных колледжей, старших классов лицеев и школ искусств. Исполнение этих сочинений поможет учащимся развить тонкий исполнительский вкус, отработать основные приемы ансамблевого взаимодействия, прочувствовать особенности игры сольных и туттийных фрагментов. Особое внимание следует уделить тембральной окраске звучания и исполнительским штрихам, а также фразировке, предложенной самим композитором.

*Владимир Конов,
заслуженный работник культуры РФ,
доцент, заведующий кафедрой ансамбля,
инструментовки и дирижирования
оркестром народных инструментов
Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова,
член Союза композиторов Санкт-Петербурга
и Союза композиторов России*

Предисловие

Валерий Гаврилин — признанный мастер фортепианной миниатюры. Композитор стремился охватить в своих сочинениях большой круг тем. Это и танцевальные зарисовки («Марш», «Танцы», «Полька», «Вальс»), и драматические сценки («Поехал Тит по дрова», «Генерал идет», «Лиса и бобер», «Как у бабушки козел»), и деревенские сюжеты («Гармошка и балалайка», «Деревенская песенка», «Играй, моя гармошка»). Отдельный цикл «Портреты» составили пьесы, связанные с отображением свойств человеческого характера («Капризная», «Мальчик гуляет, мальчик зевает», «Беззаботный»). Кроме того, фортепианные миниатюры служили композитору творческой лабораторией.

В. А. Гаврилин часто использовал музыку своих фортепианных сочинений в более крупных произведениях. Например, пьеса «Веселая прогулка» стала началом одного из номеров музыки балета «Анюта» — «Свадьба». В свою очередь этот номер из «Анюты» без изменений стал финалом сюиты из музыки балета «Дом у дороги». Пьесы для фортепиано могли включаться В. А. Гаврилиным в новые произведения и в неизменном виде.

Особое место в фортепианном творчестве В. А. Гаврилина заняли пьесы для фортепиано в четыре руки. Характеризуя фортепианный цикл «Зарисовки», петербургский композитор Г. Г. Белов писал: «Каждая партия, каждая фраза этих пьес, словно персонаж увлекательного спектакля, обладает своей индивидуальностью, выразительностью тембрового звучания, а вместе они составляют живой диалог разнообразных характеров»¹.

Многие фортепианные пьесы связаны с образами русских народных инструментов. Например, «Русская», «Гармошка и балалайка», «Деревенская песенка» («Частушка»), «Заиграй, моя гармошка», «Одинокая гармонь». Ряд произведений по своей художественной образности также близок инструментальной фольклорной традиции (например, «Ямская», «Извозчик», «На тройке», «Загрустили парни»). Композитор тонко чувствовал и понимал тембровую природу народных инструментов, пытался отобразить характерные приемы игры, свойственные гармонии или балалайке.

В своих миниатюрах В. А. Гаврилин опирался на аутентичные интонации, почерпнутые им в результате знакомства с фольклором. Знание этого материала и тщательная работа над ним помогли композитору создавать произведения, вызывающие отклик в душе слушателя. Не случайно многие его фортепианные сочинения обрели вторую жизнь в репертуаре ансамблей и оркестров народных инструментов. Например, еще в 1970-е годы около десятка произведений Гаврилина вошли в репертуар ансамбля народных инструментов Ленинградского радио и телевидения под управлением Эммануила Ароновича Шейнкмана. Работа над инструментровкой и записью этой музыки проходила при тесном сотрудничестве автора с руководителем коллектива. Свои впечатления от звучания ансамбля композитор выразил так: «я понял, сколько красоты таится в звучании народных инструментов и какая вообще заключена в них огромная сила»².

Музыка В. А. Гаврилина прочно вошла в репертуар многих коллективов. Вот лишь некоторые из них: Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева, петербургский ансамбль «Скоморохи», Государственный русский оркестр Санкт-Петербурга,

¹ Белов Г. Г. Фортепианный театр актерского дуэта // Гаврилин В. А. Фортепианные ансамбли в четыре руки. Зарисовки. // Собр. соч. / Под общ. ред. Г. Г. Белова. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2003. Т. 16. С. 9.

² Радиопередача «Музыкальное искусство Ленинграда». Беседа В. Гаврилина и М. Кадлец. 28.10.1977. Текст найден Н. Е. Гаврилиной в личном архиве.

Оркестр народных инструментов имени Н. П. Осипова, Академический оркестр русских народных инструментов Всероссийской государственной телерадиокомпании и др.

В настоящем сборнике представлены инструментовки трех пьес из цикла «Зарисовки» для ансамбля народных инструментов в составе четырехструнной домры, балалайки-примы, баяна, гитары, контрабаса и фортепиано. В творчестве В. А. Гаврилина эти миниатюры существуют как в фортепианной, так и в оркестровой версиях. Пьеса «Тарантелла» известна как Тарантелла из балета «Анюта», «Сон снится» — «Сон Анюты» из одноименного балета и «Материнская песня» из балета «Дом у дороги». В основу пьесы «На тройке» лег материал одного из номеров музыки к кинофильму «Месяц август», написанного для ансамбля народных инструментов под управлением Э. А. Шейнкмана.

Открывает сборник Вальс из балета «Дом у дороги», который, по мнению режиссера А. А. Белинского, входит в число лучших русских вальсов. Этот жанр занимает важное место во всех крупных сочинениях композитора, а в работе над музыкой балета «Дом у дороги» он стал отправной точкой. Внутренняя глубина этого оркестрового сочинения подтолкнула к появлению транскрипции для фортепиано в четыре руки, выполненной другом и коллегой В. А. Гаврилина дирижером С. К. Горковенко. В творчестве композитора это один из немногих случаев появления фортепианной версии оркестрового произведения.

В новой версии для ансамбля народных инструментов этот знаменитый Вальс вошел в репертуар петербургского ансамбля «Экспромт-квинтет», который стал постоянным участником ежегодных Гаврилинских фестивалей.

*Андрей Демидов,
старший преподаватель кафедры
ансамбля, инструментовки и дирижирования
факультета народных инструментов
Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова,
преподаватель Музыкального колледжа
им. М. П. Мусоргского
и Детской школы искусств им Г. В. Свиридова,
солист ансамбля «Экспромт-квинтет»*