

ПОНЯТИЕ «ФОРТЕПИАННОЕ ПЕРЕЛОЖЕНИЕ» КАК ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Предпринята попытка внести ясность в сложившуюся в музыкальной практике противоречивую картину трактовки основных понятий, относящихся к сфере фортепианных переложений. Наиболее объективная информация о понятиях представлена в музыкальных справочных изданиях, анализ которых осуществлен в статье. Делается вывод о необходимости разграничения смысловых значений следующих терминов: аранжировка, транскрипция, обработка, переложение, фантазия, парафраза.

Ключевые слова:

аранжировка, обработка, парафраза, переложение, транскрипция, фантазия.

В исполнительской практике XX–XXI вв. наметилась тенденция активного обогащения нотного фортепианного репертуара различного рода переложениями, представляющими значительный объем массива издаваемой сегодня нотной продукции. Сложившаяся ситуация существенным образом повлияла на актуализацию исследовательского интереса к этому виду композиторской деятельности. В частности, в научных трудах представлены разнообразные толкования понятия «переложение» в зависимости от всей полноты диапазона трансформации первоначального нотного текста (оригинала) как следствие работы аранжировщика. Спорность некоторых суждений побудила нас попытаться отразить сложившуюся в исследовательской практике картину на основе интерпретативного подхода к анализу информационного материала представленного в основном в справочных и энциклопедических изданиях.

Во избежание путаницы в вопросах терминологии определим сущность понятий «транскрипция», «переложение», «аранжировка», «обработка», «парафраза», «фантазия». Мы не будем приводить все существующие значения перечисленных терминов, закрепившихся в научной практике, используя только необходимую нам в данном контексте информацию, извлеченную из ряда научных текстов. Так, попытка проанализировать и соотнести содержание терминов «аранжировка», «обработка», «транскрипция», «переложение» осуществлялась в работе Н. Иванчей на основе данных восемнадцати отечественных и зарубежных музыкальных энциклопедий и словарей [4, с. 31–32]. Обращая внимание на вариативность решения проблемы дефиниции в отечественных и зарубежных словарях, автор в конце первой главы приводит таблицу терминов, основанную на семи источниках,

при необходимости сокращая данную в них информацию [4, с. 50–53]. В частности, формулировка термина «аранжировка», почерпнутая из статьи «Музыкального энциклопедического словаря», откорректированная Иванчей путем частичного изъятия текста, с отсутствием необходимого в данном случае комментария, искажает суть понятий «аранжировка» и «транскрипция» [4, с. 50]. Согласно таблице, в результате сокращений текста источника «аранжировка» противопоставляется «транскрипции» (имеет самостоятельное значение), которая, в свою очередь, трактуется отлично от «обработки» по тому же принципу (относительности самостоятельности), что, на наш взгляд, с логической точки зрения, неточно. Обратившись непосредственно к источнику информации, выясняется, что в тексте энциклопедической статьи явно прослеживается разграничение понятий «транскрипция» и «аранжировка» по принципу художественной самостоятельности от оригинальной версии произведения в первом случае и наличием вспомогательной функции приспособления оригинала к другим условиям исполнения во втором. Точное определение понятия «аранжировка», отраженного в статье из «Музыкального энциклопедического словаря» выглядит следующим образом: «В отличие от транскрипции, которая является творческой обработкой и имеет самостоятельное художественное значение, Аранжировка обычно ограничивается приспособлением фактуры оригинала к техническим возможностям какого-либо инструмента, инструментального состава или голоса, вокального ансамбля» [1]. Таким образом, смысл понятий проясняется и возникшее противоречие снимается.

Попытаемся на примере четырех музыкальных словарей и энциклопедий, изданных на русском языке [7–9; 22], проанализировать варианты трактовки терминов

«аранжировка», «транскрипция», «переложение», «обработка», «парафраза», «фантазия» [1–3; 5; 6; 10–23] и создать более объективную картину определения критериев их общности и различий, сфокусировав при этом внимание на степени трансформации первоначального нотного текста. Данные энциклопедий позволяют утверждать, что, несмотря на имеющиеся точки соприкосновения интересующих нас определений (некоторые из них можно сгруппировать по степени сходства), существуют позиции, позволяющие их разграничить.

Одним из самых универсальных терминов оказывается «переложение». Авторы статей «Музыкальной энциклопедии» и «Музыкального энциклопедического словаря» под редакцией Ю.В. Келдыша, а также «Энциклопедического музыкального словаря» под редакцией Б.С. Штейнпресса и И.М. Ямпольского не персонифицировали это понятие каким-либо отличительным свойством, а использовали его как вспомогательное средство для формулировки таких интересующих нас дефиниций как «Аранжировка», «Обработка», «Транскрипция». Это дает повод рассматривать «переложение» как максимально всеобъемлющее понятие, связанное с трансформацией нотного текста, границы которого простираются от примитивного уровня бытования до наивысшей степени сложности, имеющей место в сути данного явления. Ярче всего раскрывается смысл этого феномена через термины «аранжировка» и «транскрипция», что подтверждает вышесказанное.

Также, благодаря информации статей «Аранжировка» в русскоязычных энциклопедиях*, можно определить степень дифференциации, которой пользуются авторы для разведения понятий «аранжировка» и «транскрипция». Становится очевидным, что термин «аранжировка» представлен сравнительно с «транскрипцией» как более упрощенный вариант «переложения». Подразумевается приспособление оригинала к техническим возможностям другого инструментального или вокального состава, а также облегченное изложение музыкального произведения для исполнения на том же инструменте, что определяет границы допустимого вмешательства в изначальный текст, исключая элемент соавторства с композитором. При этом не стоит забывать, что «аранжировка» в

настоящее время активно используется в контексте джазовой музыки.

Термин «обработка» наиболее полно представлен в «Музыкальной энциклопедии». В сравнении с «транскрипцией», его развитие осуществлялось в зеркальном соотношении: «до XVIII века “обработка” рассматривалась как нечто равнозначное оригинальному композиторскому творчеству, в последующее же время в связи с ростом значения индивидуального начала в музыке, стала побочной, второстепенной областью» [10, с. 1070]. В последнее время понятие «обработка» чаще всего ассоциируется со сферой народных песен.

«Транскрипция» же подразумевает, как и «аранжировка», переложение музыкального произведения, при этом имеющая, в отличие от нее, самостоятельное художественное значение. В статье Г.М. Когана в определении транскрипции имеет место следующая фраза: «К жанру транскрипции ошибочно относят парафразы» [5, с. 589]. Более подробное разъяснение можно найти на страницах «Музыкального энциклопедического словаря» в определении термина «парафраза»: «инструментальная концертная пьеса, главным образом для фортепиано, основанная на темах популярных песен, арий из опер и др. Эти темы нередко подвергаются значительным преобразованиям, выступают в новых соотношениях друг с другом. Этим парафраза отличается от транскрипции» [12]. Следовательно, «транскрипция» по возможности сохраняет формообразующее начало.

Сложнее оказывается выявить разницу между родственными терминами «парафраза» и «фантазия». Оба определения относятся к жанровой сфере концертной музыки виртуозной направленности, подразумевая исключительно свободную трактовку авторского текста. Исходя из определений, данных в энциклопедиях и словарях, «парафраза» является производной частью «фантазии», т.к. именно она («парафраза») раскрывается через обозначение инструментальной «фантазии», а не наоборот. В определении «фантазии», сравнительно с другими терминами занимающем лидирующую позицию по объему информации, термин «парафраза» не упоминается. Вышесказанное дополняют данные «Энциклопедического музыкального словаря» Штейнпресса и Ямпольского. В определении «парафразы», представленном в этом издании, найдена та нить, которая позволяет развести эти два понятия: «Парафраза <...> по типу приближается к свободной фантазии, но отличается от нее более прос-

*В «Музыкальной Энциклопедии» под ред. Ю.В. Келдыша, статья «Аранжировка» написана И.М. Ямпольским [23]. В остальных статьях, посвященных «Аранжировке» [1–3] авторы не указаны.

тым построением» [15]. Но эта разделительная черта касается скорее характеристики структурных особенностей, а не степени трансформации первоисточника.

Если попытаться коротко суммировать данные статей из анализируемых энциклопедий, становится очевидным, что терминологическая база, в сферу которой входит весь комплекс всевозможных переложений, основывается непосредственно на принципе вариативности бытования произведений-оригиналов. Имеется ввиду переложение для другого инструментального состава, а также адаптированное изложение музыкального произведения для исполнения на том же инструменте согласно заданным целям. Не менее важны те нюансы, на основании которых мы полноправно имеем возможность утверждать о специфических отличиях в рамках рассматриваемых терминов. Так, «аранжировка» имеет дополнительное значение

использования в джазовой музыке, «транскрипция» с XIX века стала употребляться в качестве самостоятельного концертно-виртуозного жанра, «обработка» прочно утвердилась в фольклорном аспекте музыкальной области. Термины «парафраза» и «фантазия» в данном контексте стоят особняком, представляя собой не процесс, а скорее результат творческой деятельности (конкретные произведения).

Терминологическая база, в которую входят такие определения, как «транскрипция», «аранжировка», «переложение», «обработка», косвенно затрагивающие жанровую сферу относительно родственных понятий «фантазий», «каденций», «парафраз» и т.д., представляет собой обширную систему, внутри которой заключено множество противоречий и условностей. Это, с одной стороны, затрудняет процесс исследования, с другой – порождает у многих исследователей стремление внести ясность.

Список литературы:

- [1] Аранжировка // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 37.
- [2] Аранжировка // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 25.
- [3] Аранжировка // Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2007. – С. 48.
- [4] Иванчей Н. Фортепианная транскрипция в русской музыкальной культуре XIX века / Дисс. ... канд. иск. – Ростов-на-Дону, 2009. – 211 с.
- [5] Коган Г.М. Транскрипция // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Т. 5. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 589–590.
- [6] Кюрегян Т.С. Фантазия // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Том 5. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – С. 767–771.
- [7] Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. Том 1–6. – М., 1973–1982.
- [8] Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М., 2007.
- [9] Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М., 1990.
- [10] Обработка // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Том 3. – М.: Советская энциклопедия, 1976. – С. 1070–1073.
- [11] Обработка // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 359.
- [12] Парафраза // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 410.
- [13] Парафраза // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Том 4. – М.: Советская энциклопедия, 1978. – С. 178.
- [14] Парафраза // Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2007. – С. 652–653.
- [15] Парафраза // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 380.
- [16] Транскрипция // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 551.
- [17] Транскрипция // Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2007. – С. 874.
- [18] Транскрипция // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 516.
- [19] Фантазия // Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. и доп. Л.О. Акопяна. – М.: Практика, 2007. – С. 903.
- [20] Фантазия // Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – С. 532.
- [21] Чинаев В.П. Фантазия // Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 570.
- [22] Энциклопедический музыкальный словарь / Авт.-сост. Б.С. Штейнпресс и И.М. Ямпольский. – М., 1966.
- [23] Ямпольский И.М. Аранжировка // Музыкальная энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. Г.В. Келдыш. Том 1. – М.: Советская энциклопедия, 1973. – С. 193.