

УДК: 785.7

ОСОБЕННОСТИ СОЧИНЕНИЙ ДЛЯ ГИТАРЫ СЕРГЕЯ РУДНЕВА

*Финкельштейн Ю. А.*¹

¹ Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Институт «Академия имени Маймонида», ул. Садовническая, д. 52/45, Москва, 115035, Россия.

Статья посвящена творчеству российского композитора и гитариста Сергея Ивановича Руднева. Во введении рассматривается статус классической гитары. На фоне возрастающего интереса к инструменту в нашей стране появление виртуозов и отсутствие разнообразного национального репертуара приводит к возникновению среди исполнителей образцов композиторской практики. Одним из гитаристов, композиторский стиль которого сформировался на основе исполнительской манеры, стал С. Руднев. В основной части статьи описаны предпосылки к формированию индивидуального композиторского стиля, демонстрирующего влияние игры корифеев русской семиструнной гитары XIX столетия. Определено, что основным источником вдохновения для музыканта стала русская песня. Показано, что язык сочинений Руднева сложился на пересечении русской музыкальной традиции и современного исполнительства на классической гитаре. Композитор использует в своих вариациях элементы современных (фингерстайла, страйдта) исполнительских стилей. Результатом превосходного владения инструментом стали находки композитора в области тембра, которые он применяет для создания эффектов, подчеркивающих национальный колорит (колокольность, подражание народным инструментам, казачьему хору). Композиции Руднева являются самобытными произведениями, в которых ярко выражены национальные черты.

Ключевые слова: Сергей Руднев, шестиструнная гитара, семиструнная гитара, русская гитарная музыка, отечественная гитарная музыка XX века.

FEATURES OF GUITAR WORKS BY SERGEI RUDNEV

*Finkelstein Yu. A.*¹

¹ Maimonides Academy of The Kosygin State University of Russia, Maimonides Academy Institute, 52/45, Sadovnicheskaya St., Moscow, 115035, Russian Federation.

This article is devoted to the work of Russian composer and guitar player Sergei Ivanovich Rudnev. In the introduction the status of the classical guitar

is considered. Amid the growing interest in this instrument in our country, occurrence of the masters of their craft and the lack of the diversity of national repertoire leads to the emergence of examples of composing practice among performers. One of the guitar players whose composer's styles was formed on the basis of the performing manner was S. Rudnev. The main part of the article describes the prerequisites of forming the individual composer's style, demonstrating the influence of the leading figures of Russian seven-string guitar of the 19th century. Definitely, the main source of inspiration for the musician became the Russian song. It is shown that the language of Rudnev's compositions was formed at the intersection of Russian musical traditions and modern performances on the classical guitar. The composer uses elements of modern performing styles in his variations such as fingerstyle and stryde. The result of his tremendous mastery of the instrument was the composer's findings in the field of timbre, which he uses for creating the effect that highlights the national flavor (bells, imitation of folk instruments and Cossack choir). Rudnev's compositions are original works in which national traits are brightly expressed.

Keywords: Sergei Rudnev, classical guitar, seven-string guitar, Russian guitar music, Russian guitar music of the 20th century.

Современная музыка для классической гитары — чрезвычайно многогранное явление, отразившее различные художественно-эстетические тенденции музыкального искусства. В течение XX столетия инструментом был совершен гигантский скачок в развитии — от полузабытого состояния до самого высокого уровня концертного исполнительства. Так, Т. П. Иванников считает, что «...масштаб изменений, произошедших за это время, не имеет аналогов ни в истории гитарного исполнительства, ни в сфере композиторского творчества. Он может быть сравнен только со взрывным характером развития современной музыки в целом» [1, с. 3]. Гитара становится полноценным академическим инструментом наряду с фортепиано, скрипкой, виолончелью, альтом и другими. Она звучит в любых концертных залах, как камерных, так и больших, тысячных. Этому во многом способствовало появление множества прекрасных исполнителей, совершенствование технических возможностей инструмента.

Опыт композиторов, из произведений которых складывается репертуар для классической гитары, различен. Некоторые из них лишь точечно прикоснулись к инструменту, оставив образцы, в которых воплотились черты их индивидуального стиля в гитарном тембре. Немало случаев проявления огромного интереса профессиональных композиторов к инструменту, в результате которого возникает целый ряд сочинений для гитары одного автора, обра-

зующих целый стилистический блок. Большая часть репертуара для гитары в отечественной музыке XX века является результатом творческого опыта самих исполнителей, прекрасно владеющих искусством игры на классической гитаре, проявивших к тому же незаурядные композиторские способности.

Целью данной статьи становится характеристика музыки для классической гитары Сергея Руднева, стиль которого сформировался в результате исполнительского опыта музыканта.

Сергей Руднев (1955 г. р.) — композитор нашего времени, широко известный во всем мире (его биография изложена в выпускной квалификационной работе Ксении Соколовой [2]). Сергей Руднев учился в Тульском музыкальном училище, которое окончил в 1975 году по специальностям баяна и балалайки. Уроки игры на гитаре он брал самостоятельно в Москве, у В. Славского и П. Панина, вскоре игра на этом инструменте стала его основным занятием. За плечами музыканта — колоссальный опыт концертной деятельности, в результате которой сложилась его собственная манера игры на гитаре. Композитор участвовал в фестивалях и концертах джазовой музыки, аккомпанировал эстрадным исполнителям, вокалистам, исполняющим романсы и песни. Писать музыку для гитары он начал в 1970-х годах, первыми его сочинениями стали обработки «Хуторок», «По улице мостовой», «По диким степям Забайкалья», «Липа вековая». В списке сочинений Руднева — джазовые стандарты, этюды, программные пьесы. Поистине всенародную любовь композитору принесли его обработки русских народных песен, составляющие львиную долю его музыки. Опираясь на многолетний исполнительский опыт и собственный стиль игры, глубокое знание русской музыкальной традиции, тонкое чутье, богатейшую творческую фантазию и изобретательность, композитор сообщает новое содержание старым, давно бытующим напевам, стремится представить их в новом облике, переосмыслить в духе времени.

Мировоззрение музыканта сформировалось под сильным влиянием философии русского искусства, важной частью которого для него стала культура исполнения на семиструнной гитаре. Русская семиструнная гитара обладает собственным уникальным «языком», способствующим формированию специфического исполнительского стиля и звучания, суть которого заключается в применении особенных штрихов. Опираясь на универсальные возможности классической шестиструнной гитары, Руднев «обогастил технику классической гитары, привнес в нее опыт гитары русской, семиструнной» [3, с. 111].

Огромное значение в его творчестве и формировании вкусов и взглядов на музыкальное искусство имеет русская музыка для гитары, написанная композиторами XIX столетия. Он исполняет и адаптирует для шестиструнной гитары композиции А. Сихры, М. Высотского, В. Моркова, В. Русанова, А. Ветрова, В. Саренко, А. Соловьёва, В. Юрьева, Ф. Циммермана, Н. Алек-

сандрова, И. Ляхова, М. Павлова-Азанчеева, С. Аксёнова и многих других русских мастеров семиструнной гитары. Композитор убежден, что эта музыка забыта незаслуженно. Он вдохновляется тонкой красотой композиций для гитары, обнаруживая в них удивительный сплав черт «салонной» музыки, классического стиля и русского мелодизма.

Главным достоинством семиструнной гитары композитор считает мелодическую природу. Для многих исполнителей XIX века (С. Аксёнов, М. Высотский) была типична манера «пропевать» мелодию на инструменте. «Все кантиленные темы очень удобны для исполнения, поэтому они звучат на русской гитаре легко и естественно. Это важно понимать при переносе репертуара семиструнной гитары в репертуар шестиструнной, чтобы эта естественность максимально сохранялась» [4, с. 8], — рекомендует Руднев. Композитор замечает, что практически весь репертуар для русской семиструнной гитары основан на песенных мелодиях. Для пролонгации звука необходим глубокий тон и вибрация, считает композитор. Поэтому огромное внимание он уделяет звуку, применяет штрихи легато и портаменто, являющиеся важной составной частью гитарной техники.

Еще одним приемом, способным значительно обогатить выразительность игры на гитаре, является так называемая «педаля», легко образующаяся на этом виде гитары и несвойственная западному классическому репертуару. Русская песня — кладезь народной мудрости — является источником вдохновения для Руднева. Лирическая протяжная, плясовая — она, словно драгоценный камень, инкрустирована в музыкальную ткань, созданную его творческой фантазией. Песня прорастает в его изобретательных композициях, становится источником удивительных преобразований, демонстрирующих остроумие художника. Из-под его пера выходят произведения, вдохновленные образами, характерными для русской ментальности. Композитор демонстрирует слушателю многоликость и многогранность народной музыки. Тембр шестиструнной гитары, ее звуковая краска, душевность, камерность инструмента, его фактурные и звукоизобразительные возможности, которыми Руднев владеет исключительно мастерски, как нельзя лучше подходят для этой цели.

Свой сборник, изданный в 2018 году, композитор именует «Русские песни и пляски для классической гитары». В нем балладные, авторские, плясовые, лирические (городские и крестьянские) протяжные, хороводные и обрядовые. Обработки лирических песен, как правило, представляют собой драматические фантазии, в которых яркая кульминация становится результатом фактурного развития. На материале плясовых основаны краткие жанровые миниатюры Руднева.

В формировании композиции произведения основополагающую роль

всегда играет поэтический текст песни, которому Руднев уделяет огромное внимание. В предисловии к собранию авторских обработок и аранжировок русских народных песен для классической гитары композитор дает характеристику своим опусам: «Отличительной особенностью предлагаемого репертуара является то, что в основе музыкального образа лежит поэтическое содержание песен, передающее характер и настроение. Это — музыкальные картины. Они складываются из самобытного звучания подлинно фольклорной темы и авторского прочтения поэтического содержания песни» [5, с. 3]. Материал обработок Руднева напрямую зависит от структуры песни, поэтому его композиции чаще всего имеют строфическую форму. Следуя тексту песни, композитор в каждом из куплетов раскрывает новый образ или настроение. Композитор использует фактурное, мотивное варьирование, сохраняя гармонический остов песни. В крупных фантазийных обработках он модулирует между куплетами или внутри них в родственные тональности, для того чтобы внести гармоническое разнообразие, но небольшие пьесы, как правило, однотональны. Фактура произведений Руднева богата подголосками. Композитор использует ускорения и замедления темпов для приближения звучания к народному стилю.

Целые страницы музыки Руднева посвящены имитации звучания русских народных инструментов (балалайки, жалейки, гудка, калюки...) и других древнейших музыкальных инструментов (колоколов), звуков природы. Эта черта становится типичной для творчества композитора. Превосходно владея выразительными средствами инструмента, Руднев мастерски использует колористические свойства гитары. Целый арсенал средств применяется в его пьесах для воссоздания разных эффектов звучания балалайки — композитор может изображать оркестр балалаек, балалаечный аккомпанемент, соло балалайки, которые он «рисует» с помощью гитарных аккордов в разных регистрах, гитарного одноголосия в очень высоком регистре, специфического тремоло подушечкой указательного пальца правой руки. Теме воплощения балалаечности в музыке полностью посвящены обработки плясовых песен: «Хуторок», «Куманёк», «Как у наших у ворот». В них имитация тембра балалайки (одноголосная мелодия в высоком регистре) приобретает прикладной характер, привнося черты жанровости. В заключениях лирических медленных обработок («Липа вековая», «Ивушка», «Ах ты, степь широкая» и др.) композитор зачастую создает слуховую аллюзию на звучание оркестра балалаек при помощи тремоляндю. Эти эпизоды звучат как отзвук, воспоминание или резюме.

Гитара обладает огромным звуковым спектром, целой палитрой красок. В одном ее звуке может быть сосредоточен целый космос резонирующих голосов. Она может звучать, как солирующая виолончель в низком регистре,

как оркестр или хор. Способность классической гитары к звуковому подражанию отметил еще в XVIII веке Ф. Ферандьер: «Она может имитировать колокола, петь с экспрессией, делать столь широкие пассажи, что соединяются пальцы обеих рук» (цит. по: [6, с. 203–204]).

Наиболее удачным представляется опыт исполнителей в использовании звукоизобразительных возможностей своего инструмента. В музыке Руднева находит свое звуковое воплощение имитация звучаний народных инструментов. Композиция «Плясовая» представляет собой уникальный образец подражанию звучанию гудка — старинного русского струнного смычкового музыкального инструмента, распространенного в XVII–XVIII веках в скомошьей среде. Руднев использует принцип квартового бурдона, на фоне которого появляется инструментальный напев на сольной струне. Используя хоральность и низкую тесситуру, композитор имитирует пение казачьего хора («Не для меня», «Ах ты, степь широкая»).

Имитация колоколов и колокольчиков широко внедряется композитором в музыкальную ткань его произведений. Создание эффекта колокольности на классической гитаре зачастую используется композиторами XX столетия, в музыке которых колокольность и ударность трактуются как черты русского стиля. О колокольности в музыке Стравинского Борис Асафьев уже в 1929 году пишет: «...Стравинскому первому удалось в “Свадебке” ввести звон не как бытоописательный элемент и не как театрально-добавочное средство воздействия, а как основной конструктивный и интонационный принцип, как богатое возможностями и органически присущее материалу начало» [7, с. 119]. На подражании колокольному звону, который сам Руднев считает символом русской души, почти полностью построена композиция «Вечерний звон»: композитор применяет флажолеты, тамбурин, тремоло, *rasgueado sordino*. Кроме того, в этой пьесе композитор перестраивает две струны (шестая в С и пятая в G), получая возможность использовать «колокольную» квинту в басах. Скордатура — перестраивание струн — становится средством приближения звучания инструмента к колориту семиструнной гитары, а не только облегчает исполнение в определенной тональности.

Особенностью интерпретации фольклора в творчестве Руднева является применение в сочинениях черт, характерных для иных культурных традиций. Композитор убежден, что все в современном мире компилировано и собственно «чистых» жанров уже не существует. Черты джазовой, латиноамериканской и популярной музыки появляются в его композициях для классической гитары совершенно естественным образом, под влиянием исполнительской манеры и концертной практики работы в Госконцерте. Черты поп-, рок-, джазовой культур, фингерстайла и других явлений в той или иной степени проявляются в академической музыке для гитары 1970–1980-х годов

в творчестве Р. Дьенса, К. Доменикони, Л. Брауэра, Д. Богдановича, С. Асада, Н. Кошкина, В. Козлова, А. Виницкого. Джаз для многих из них становится символом гибкости, открытости, которые находят выражение в свободных формах и импровизационности. Слияние стилей, размывание граней между ними находятся в русле эстетики постмодернизма. Художники создают эклектичный стиль, способный модулировать в зависимости от творческого замысла.

В музыке Руднева фольклор получает современное воплощение, благодаря внедрению средств выразительности, типичных для стилей фингерстайл, страйд. Влияние джазовой традиции на звукоизвлечение выражается в применении композитором ярких, эффектных колористических приемов: игра на определенных ладах, глассандо, арпеджиато, подтяжки, *slap*. Привнесение в музыку для классической гитары определенного вида фактуры, характерного для джазовых стилей, выразилось, например, в появлении «шагающего» баса. В начале пьесы «Как у наших у ворот» композитор использует одновременно три разных типа звукоизвлечения в каждом из пластов фактуры: натуральный звук — в мелодии, перкуссию — в аккордах и звук, имитирующий бас-гитару, — в басовом голосе.

Индивидуальный композиторский стиль Сергея Руднева возникает на стыке разных традиций — фольклора, джаза, рока. Композитор на основе исполнительского и слухового опыта создает собственный оригинальный стиль с уникальным узнаваемым музыкальным языком и кругом образов.

В использовании черт русского фольклора композитор продолжает линию, представленную в репертуаре для семиструнной гитары XIX столетия, в музыке А.М. Иванова-Крамского, Е. Ларичева, Б. Асафьева, В. Шебалина и других отечественных композиторов.

Звукоизобразительность в пьесах композитора направлена на создание характерного образа. Для усиления национального колорита, раскрытия экспрессивных возможностей гитарного звучания он применяет особенные эффекты, как придуманные им, так и существующие ранее. Его звукоизобразительный «язык» совершенно уникален за счет того, что объектом гитарного звукоподражания становятся национальные явления. Кроме колокольного звона, уже получившего свое воплощение в творчестве других композиторов (И. Стравинский, В. Шебалин, А. Волконский), гитара в руках композитора имитирует звучание народных инструментов, мужского хора. Творчество С. И. Руднева сложилось в результате проецирования эстрадных приемов исполнения на русскую музыку.

Создавая репертуар для гитары, композитор мастерски использует возможности любимого инструмента, принимая во внимание весь опыт его исторического бытования.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иванников Т. П.* Тенденции развития гитарного искусства 1970–2010 годов: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.03. Харьков, 2012. 18 с.
2. *Соколова К. П.* Значение творчества Сергея Ивановича Руднева в отечественном гитарном искусстве (науч. рук. Зайцева М. Л. М., 2016). М., РГУ им. Косыгина. 37 с.
3. *Руднев С. И.* Сократить время, или Как повысить эффективность занятий на гитаре. М.: Альпина Паблишер, 2015. 112 с.
4. *Руднев С. И.* Русский стиль игры на классической гитаре: Методическое пособие. Тула: Издательский дом «Ясная Поляна», 2002. 208 с.
5. *Руднев С. И.* Русские песни и пляски для классической гитары / Сергей Руднев. 2-е изд., испр. и доп. М.: Альпина Паблишер, 2018. 245 с.
6. *Машкевич В. П.* Гитара и гитаристы. История гитары в Испании // Энциклопедия гитарного искусства. Историко-биографический словарь-справочник. Тюмень, Издательство «Вектор Бук». С. 157–362.
7. *Глебов И.* Книга о Стравинском. Л.: Тритон, 1929. 406 с.

REFERENCES

1. *Ivannikov T. P.* Tendencii razvitiya gitarnogo iskusstva 1970–2010 godov: Avtoref. dis. ... kand. iskusstvovedeniya: 17.00.03. Har`kov, 2012. 18 s.
2. *Sokolova K. P.* Znachenie tvorchestva Sergeya Ivanovicha Rudneva v otechestvennom gitarnom iskusstve (nauch. ruk. Zajceva M.L. M., 2016). M., RGU im. Kosy`gina. 37 s.
3. *Rudnev S. I.* Sokratit` vremya, ili Kak povu`sit` e`ffektivnost` zanyatij na gitare. M.: Al`pina Pablisher, 2015. 112 s.
4. *Rudnev S. I.* Russkij stil` igry` na klassicheskoy gitare: Metodicheskoe posobie. Tula: Izdatel`skij dom «Yasnaya Polyana», 2002. 208 s.
5. *Rudnev S. I.* Russkie pesni i plyaski dlya klassicheskoy gitary` / Sergej Rudnev. 2-e izd., ispr. i dop. M.: Al`pina Pablisher, 2018. 245 s.
6. *Mashkevich V. P.* Gitara i gitaristy`. Istoriya gitary` v Ispanii // E`nciklopediya gitarnogo iskusstva. Istoriko-biograficheskij slovar`-spravochnik. Tyumen`, Izdatel`stvo «Vektor Buk». S. 157–362.
7. *Glebov I.* Kniga o Stravinskom. L.: Triton, 1929. 406 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Финкельштейн Ю. А. — канд. искусствоведения, доц. каф. музыковедения;
ula_df@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Finkelstein Yu. A. — Cand. Sci. (Arts), Ass. Prof.; ula_df@mail.ru