

Ф. А. РЕВЕНКО

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

КОНЦЕРТ-ПОЭМА ДЛЯ ТРУБЫ С ОРКЕСТРОМ ЛЕОНИДА ИЗРАЙЛЕВИЧА

Леонид Иосифович Израйлевич (1909–1993) – известнейший донской композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979), Бурятии (1963), Тувы (1969). Практически с момента основания Ростовского государственного музыкально-педагогического института (в настоящее время Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова) возглавлял класс трубы (1967–1993), являясь одним из ведущих педагогов-духовиков Советского Союза.

На протяжении всего творческого пути Леонид Израйлевич был активным пропагандистом духовой музыки, поэтому не случайно важную и существенную часть его творческого наследия составляют сочинения для духовых инструментов. Первыми произведениями Л. И. Израйлевича для трубы стали 13 этюдов на киргизские темы. Они были написаны в 1946 году, но изданы в Советском Союзе только в 1950-м (2-е издание вышло в 1960). Американское издание 1966 года¹, сохранив редакторское оформление, было перепечатано в Москве в 2007 году при содействии известного валторниста Владимира Шиша².

Достойное место в творческом наследии Израйлевича занимают Концерт-поэма для трубы с оркестром, «Триптих» для трёх труб и литавр, концертно и соната для кларнета и фортепиано, пьесы для ансамблей медных и деревянных духовых инструментов, марши и концертные пьесы для духового оркестра.

В этом перечне выделяется Концерт-поэма для трубы с оркестром, идея создания которого родилась у композитора ещё в конце 1930-х годов, в период обучения в Ленинградской консерватории. Судьба распорядится так, что к работе над концертом Израйлевич приступит много лет спустя, уже после окончания Великой Отечественной войны.

Тематическую основу концерта составила написанная ранее Поэма для трубы и фортепиано, что объясняет выбор названия – Концерт-поэма³. Произведение было создано в 1952 году, но его клавирное издание опубликовали только в 1959-м. Тираж был настолько мал, что ученики Леонида Иосифовича переписыва-

ли и передавали клавир из рук в руки. У автора статьи сохранился рукописный экземпляр клавира Концерта-поэмы, переписанного его первым исполнителем, учеником Израйлевича, талантливым трубачом Валентином Юдиным⁴, которому концерт-поэма и был посвящён. После окончания Ростовского музыкального училища в классе трубы Израйлевича, Валентин Юдин блестяще исполнил концерт-поэму в 1958 году на вступительном экзамене в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, и был зачислен в класс трубы профессора Г. А. Орвида⁵. Интересен тот факт, что экзаменационная комиссия после исполнения Валентином Юдиным Концерта-поэмы не стала слушать другие произведения подготовленные к экзамену, а попросила Юдина повторить концерт ещё раз.

Несмотря на все достоинства, концерт исполнялся крайне редко и в основном наиболее успешными студентами в классе профессора Израйлевича. На сегодняшний день сохранилась единственная аудиозапись этого произведения в исполнении известного советского трубача, ученика Л. И. Израйлевича и Т. А. Докшицера Валентина Рябцева⁶. Концерт был исполнен в сопровождении Ростовского симфонического оркестра под управлением С. А. Когана⁷. Запись произвели в 1984 году и сегодня она хранится в фонотеке Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова.

Следует признать, что Концерт-поэма произведение сложное, насыщенное практически всеми видами исполнительской трубной техники и по силам не каждому трубачу. Композитор мастерски использует технические возможности инструмента, где примечательно наличие скачков на неустойчивые интервалы, требующие от исполнителя наличия гибкого аппарата и плотной атаки звука для чистого интонирования. Музыка этого произведения располагает трубача к использованию самых разнообразных приемов игры, штрихов и видов артикуляции, иллюстрирует глубокое знание композитором специфики инструмента и его выразительных возможностей.

Простота партии трубы иллюзорна: без хорошей технической оснащённости, без гибкого и выносливого губного аппарата (амбушюра), без наличия красивого звука, это произведение на должном уровне не исполнить. Основная же трудность в исполнении концерта – это умение распределить силы, чтобы «выдержки» губного аппарата хватило на всё произведение.

Концерт-поэма для трубы с оркестром Леонида Израйлевича (переложение для трубы и фортепиано автора) написан в сложной трёхчастной форме с составной средней частью. Мелодика произведения близка русской песенности и вокальной лирике Рахманинова. Концерт отличают романтическая приподнятость, энергичность и темпераментность, отмечается влияние героики Скрябина в кульминационных моментах.

Первая часть (*Andante cantabile molto espressivo*) тематически однородна и представляет единый сплошной поток развития. Ей предшествует небольшое оркестровое вступление, что не совсем типично для сложной 3-х частной формы. Однако именно этот двутакт (*Pesante*) даёт возможность трубачу сконцентрировать внимание и подготовиться к точному извлечению не очень «удобного» в нюансе *piano* (*p*) первого звука, фа второй октавы. Указанный динамический оттенок относителен и скорее предполагает тембрально тёплый и собранный звук чем откровенно тихое исполнение.

Эластичный, гибкий аппарат, опертое дыхание необходимы трубачу при исполнении главной темы, основанной на широкой интервалике. Плавное течение кантिलены требует от трубача развитого исполнительского дыхания, смену которого целесообразно производить не часто. При этом вдох должен быть коротким по времени, а звук, после которого берётся дыхание, выдержанным до конца.

Основная тема – развёрнутая, напевная, эмоционально насыщенная – написана не в очень высоком, но в довольно «утомительном» трубном регистре, вследствие чего возникает желание отказаться от громкой динамики при исполнении верхних нот. Стоит напомнить, что верхние звуки всегда сами по себе звучат ярче и соответственно громче, чем звуки нижнего и среднего регистров, и излишнее увлечение громкой динамикой нарушит характерный авторский замысел главной темы концерта, а также приведет к быстрому утомлению губного аппарата.

Тематизм средней части Концерта отличается ярким контрастом. Это уже не лирическая распевная мелодия на *legato*, а упругий, победный, характерный марш (*Tempo di marcia, con bravura*), партитура которого изобилует комбинацией

штрихов *staccato*, *detache* и *legato*. Трубачу очень важно сохранить бравурность на весь сольный эпизод и затем передать этот характер оркестру, партия которого построена на той же теме.

Обращает внимание, что композитор рекомендовал исполнение этого эпизода не в характерном темпе марша (*четверть* = 120), а несколько сдержаннее (*четверть* = 96–100). Подобная ремарка может вызвать у трубача трудности в исполнении триолей в штриховых комбинациях на скольжение, поскольку в данном случае это легатное скольжение на интервалы исполнить значительно труднее в менее подвижном темпе, чем в более оживлённом. У трубача может возникнуть желание изменить штрихи *legato* на *detache*, чего делать нельзя, так как будет нарушен композиторский замысел.

Очень важно при исполнении Концерта-поэмы точно следовать всем авторским темповым, динамическим и штриховым указаниям. Трубачу, изучающий это произведение, должен найти своё творческое решение поставленных композитором исполнительских задач, свой особый подход на преодоление технических трудностей, но в точных границах нотного текста, ощущая каждую мелкую деталь как элемент единой формы.

Каждый тематический эпизод в концерте завершается темповым замедлением или расширением на достаточно громком нюансе в среднем или выше среднего регистрах трубы. Однако, авторская нюансировка в этих эпизодах указывает в большей мере на характерные кульминации и *fortissimo* достигается не одной солирующей трубой, а всем оркестром. Именно потому желательно заменить громкий нюанс с *fortissimo* (*ff*), на *forte* (*f*) или *mezzo-forte* (*mf*).

Особого внимания в средней части заслуживает каденция, в которой, наряду с виртуозностью, присутствует мелодичность и явно просматривается образность всего тематического материала концерта. Исполнение каденции требует от трубача высокого профессионализма. В концентрированном виде музыкант должен продемонстрировать все стороны своего исполнительского мастерства, включающие качество звукоизвлечения, техническую подвижность и гибкость, совершенство фразировки. Каденция достаточно развёрнута, технически трудна, богата штриховым разнообразием – здесь упругое и энергичное *staccato*, чёткое *marcato*, напевное, выдержанное *detache* и певучее *legato*.

При исполнении каденции не стоит сильно затягивать её по времени, достаточно выдерживать ферматные звуки, увеличивая их вдвое от предлагаемой авторской длительности (ферматная четвертная нота = половинной) и «дослушивать» паузы.

Несмотря на наличие в каденции очень громких нюансов (*ff*), следует исполнять партию трубы тише, учитывая особенности инструмента. С другой стороны, нижние звуки первой и малой октавы рекомендуется играть не *piano*, как указано в нотном тексте, а громче – *mezzo-piano* или даже *mezzo-forte*, определенной атакой на свободном выдохе и тёплым звуком. Подобный прием позволит более полно извлекать низкие звуки первой и особенно малой октавы, которые достаточно неудобно играть в нюансе *piano* (*p*). Нежелательна излишняя подвижность при исполнении нисходящих заливочных шестнадцатых нот и восходящих триольных пассажей. Наоборот, их необходимо играть несколько выдержанно и лишь с небольшим ускорением, что отмечено в нотном тексте ремаркой композитора (*poco stringendo, poco accelerando*).

Реприза (*muna Da capo*) начинается повторением материала первой части. При исполнении желательнее отказаться от механического повтора и трактовать репризу в русле новых, обостряющих звучание красок, источник которых в измененных темповых и динамических оттенках. Однако в начале репризы тему первого периода правильнее будет играть без изменений, поскольку основная динамическая и темповая перемена должна наступить немного позже, за несколько тактов перед Кодой. Трубочу понадобятся дополнительные ресурсы полноты дыхания и выносливости губного аппарата, так как последние такты репризы играют с большим замедлением (*molto ritenuto*) и на *ff*, которое сохраняется и в Коде.

Кода (*Animato con forza*) основана на тематическом материале первой и средней частей, но проводится в более подвижном темпе. На фоне основной темы экспозиции, исполняемой оркестром, ярким контрапунктом «врывается» тема трубы, выдержанная в духе вдохновенного, страстного звучания музыки Скрябина. И пусть эта тема состоит всего из нескольких тактов, но благодаря ей у исполнителя словно открывается второе дыхание, вызывающее желание играть с новыми силами. Наличие неудобной аппликатуры, скольжение на *legato* и значительное ускорение темпа не должны пугать трубача. Все исполнительские трудности преодолеваются многократным проигрыванием в медленном темпе с постепенным его нарастанием. Завершается концерт темой

марша из средней части в очень быстром темпе, с нарастающей по громкости динамикой, где вполне оправдано *fortissimo* на последнем аккорде произведения.

Концерт-поэма для трубы с оркестром Л. И. Израйлевича произведение виртуозное, требующее от исполнителя высоких профессиональных навыков. Для любого трубача Концерт будет серьезной проверкой исполнительской зрелости и мастерства. Наряду с технической оснащённостью и выносливостью губного аппарата от трубача потребуется умение вникать в детали нотного текста для более убедительной передачи содержания и характера произведения.

В заключение отметим, что Леонид Иосифович Израйлевич был первым ростовским композитором, обратившимся к жанру инструментального концерта для трубы. Незадолго до смерти композитор работал над новым концертом для трубы с оркестром, но, к сожалению, сочинение не было закончено, а рукопись не сохранилась.

Сегодня концерты для трубы становятся частью творческих портфелей ростовских композиторов, пополняя концертный репертуар как начинающих так и зрелых исполнителей. В 2014 году на фестивале «Прекрасен наш Союз», посвященном 75-летию образования Ростовской организации Союза композиторов России, прозвучало Концертино для трубы с оркестром Евгении Хандовой в исполнении талантливого и уже достаточно известного в России трубача, лауреата международных конкурсов, выпускника Ростовской консерватории Андрея Борзенко. Большой популярностью пользуется Концертино для трубы с оркестром В. С. Ходоша. Представляет интерес и дипломная работа выпускника Ростовской консерватории композитора Игоря Насонова – Концерт-поэма для трубы с оркестром (посвящен заслуженному артисту РФ Валентину Рябцеву). Ждёт своего первого исполнителя самобытное произведение Михаила Фуксмана – Соната для трубы и фортепиано.

Жанр Концерта для трубы продолжает развиваться, но Концерт-поэма для трубы с оркестром Леонида Иосифовича Израйлевича держит пальму первенства, оставаясь на сегодняшний день наиболее ярким и значительным произведением этого жанра в истории творчества композиторов Донского края.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В Соединенных Штатах Америки были изданы 12 этюдов для трубы или корнета на киргизские темы Л. И. Израйлевича.

² Шиш Владимир Степанович (1951) – известный советский, российский валторнист, заслуженный артист России (1993), профессор, заведующий кафедрой медных духовых инструментов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Выпускник Ростовского государственного музыкально-педагогического института (1975, класс валторны И. Л. Артемьева) [1, с. 64].

³ Из личных бесед с Л. И. Израйлевичем.

⁴ Юдин Валентин Григорьевич (1934–1971) – советский трубач, лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Вена, 1959, I премия), лауреат Международного конкурса «Пражская весна» (1962, I премия), солист оркестра Большого Театра, с 1963 года преподаватель Московской

государственной консерватории им. П. И. Чайковского [2, с. 331].

⁵ Орвид Георгий Антонович (1904–1980) – трубач, педагог, лауреат Всесоюзного конкурса (1941), заслуженный деятель искусств РСФСР (1966), народный артист РСФСР (1972), профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат Всесоюзного конкурса [2, с. 201–202].

⁶ Рябцев Валентин Васильевич (1945) – советский, российский трубач, заслуженный артист РФ (1996), концертмейстер группы труб (солист) Ростовского академического симфонического оркестра (1978–2007).

⁷ Коган Семён Аркадьевич (1928–2016) – дирижер, народный артист РСФСР (1988), профессор Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова [3].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Белинский Г.* Известные исполнители и педагоги, мастера духового искусства, выпускники Житомирского музыкального училища им. В. С. Косенко: Справочник. Житомир: Эвенок, 2015. 96 с.

2. *Болотин С.* Энциклопедический биографический словарь музыкантов – исполнителей на духовых инструментах / изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Радуница, 1995. 358 с.

3. *Гонтмахер М.* Евреи на Донской земле / изд. 2-е. Ростов н/Д: Ростоздат, 2007. 857 с.

4. *Докшицер Т.* Трубач на коне. М.: Композитор, 1996. 241 с.

5. *Мещерякова Н.* Через тернии к звёздам (К 80-летию С. А. Когана) / Южно-Российский музыкальный альманах. Ростов н/Д: РГК им. С. В. Рахманинова. 2008. № 1. С. 165–169.

REFERENCES

1. *Belinskii G.* Izvestnye ispolniteli i pedagogi, мастера dukhovogo iskusstva, vypuskniki Zhitomirskogo muzykal'nogo uchilishcha im. V. S. Kosenko. Spravochnik [Well-Known Performers and Educators, the Master of Wind Arts, Graduates of the V. S. Kosenko Zhytomyr Music School. Guide], Zhytomyr: Evenok Press. 2015. 96 p.

2. *Bolotin S.* Entsiklopedicheskiy biograficheskiy slovar' muzykantov – ispolniteley na dukhovyykh instrumentakh [Encyclopaedic Biographical Dictionary of Musicians – Wind Instruments Players]. Moscow: Radunitsa Press. 1995. 358 p.

3. *Gontmakher M.* Evrei na Donskoi zemle. [The Jews on the Don Land], Rostov-on-Don, Rostozdat Press. 2007. 857 p.

4. *Dokshitser T.* Trubach na kone. [Trumpeter on Horseback]. Moscow: Kompozitor Press. 1996. 241 p.

5. *Meshcheriakova N.* Cherez ternii k zvezdam (K 80-letiiu S. A. Kogana) [Through Thorns to Stars (To the 80th Anniversary of S. A. Kogan)] // Iuzhno-Rossiiskii muzykal'nyi al'manakh. [South-Russian Musical Anthology]. Rostov-on-Don: Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire. 2008. Vol. 1. P. 165–169.

КОНЦЕРТ-ПОЭМА ДЛЯ ТРУБЫ С ОРКЕСТРОМ ЛЕОНИДА ИЗРАЙЛЕВИЧА

Статья посвящена исполнительскому анализу одного из самых ярких произведений Л. И. Израйлевича – Концерту-поэме для трубы с оркестром. Автором статьи приводится краткая историческая справка о деятельности и творчестве композитора, выдающегося представителя отечественного исполнительского искусства, общественного деятеля, одного из первых профессоров Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Леонида Иосифовича Израйлевича. Автором предоставлены сведения об истории создания и первом исполнителе Концерта-поэмы, изложены основные исполнительские проблемы и трудности, а также методические рекомендации по их преодолению. В статье впервые освещаются некоторые исторические факты, собранные и сформиро-

ванные на основе воспоминаний Леонида Иосифовича Израйлевича, которыми композитор и педагог делился в личных беседах со своим учеником – автором настоящей статьи. Концерт-поэма для трубы с оркестром Леонида Израйлевича на протяжении многих лет практически не исполняется на концертной эстраде. Целью статьи является привлечь внимание музыкантов – исполнителей на трубе – к незаслуженно забытому сочинению, многие годы являющимся одним из основных произведений крупной формы, изучаемых в классе трубы Ростовской государственной консерватории.

Ключевые слова: Леонид Иосифович Израйлевич, труба, концерт, концерт-поэма для трубы, Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова.

CONCERTO-POEM FOR TRUMPET AND ORCHESTRA BY LEONID IZRAILEVICH

The article is devoted to the performing analysis of one of the brilliant pieces by Leonid Iosifovich Izrailevich – A Concerto-poem for Trumpet and Orchestra. The author provides a brief historical note on the activities and works by the composer, the outstanding representative of Russian musical performing art, public figure, one of the first professors at the S. V. Rachmaninov Rostov State Conservatory. The author gives the information about the history and the first performer of the Concerto-Poem, analyzes its basic performing problems and difficulties and gives some recommendations for overcoming them. Some historical facts given in the article are highlighted for the first time, being collected and compiled by the au-

thor. They are based on the memoirs of Leonid Iosifovich Israilevich, that composer and teacher shared in private conversations with his disciple, the author of this article. Concerto-Poem for trumpet and orchestra by Leonid Izrailevich has not been performed on the concert stage for many years. The desire of the author of the article is to attract the trumpet performers' attention to this piece that is undeservedly forgotten, although for many years it was one of the major works of large forms, studied in the trumpet class at the Rostov State Conservatory.

Keywords: Leonid Iosifovich Israilevich, trumpet, Concerto, Concerto-Poem for trumpet, S. V. Rachmaninov Rostov State Conservatory.

Ревенко Фёдор Александрович

Профессор кафедры духовых и ударных инструментов
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону
e-mail: oknever65@mail.ru

Revenko Feodor A.

Professor of the Department of wind and percussion instruments
Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: oknever65@mail.ru

