

**Бобрин Десислава Сергеевна**, кандидат искусствоведения,  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  
им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»,  
г. Москва, РФ

## ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИТОРСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВА FEATURES OF COMPOSITIONAL THINKING PANCHO VLADIGEROVA

**Аннотация:** В статье дается характеристика композиторского мышления выдающегося болгарского музыканта XX века Панчо Владигерова. Очерчиваются основные принципы его композиторской манеры: тяготение к болгарскому фольклору, мелодизм, концертный блеск, виртуозность фортепианной партии. Обосновано, что наиболее ярко композиторский стиль П. Владигерова проявился в жанре концерта. Дана характеристика композиторских приемов в Первом фортепианном концерте.

**Abstract:** The article describes the compositional thinking of the outstanding Bulgarian musician of the 20th century Pancho Vladigerov. The basic principles of his compositional style are outlined: attraction to Bulgarian folklore, melodism, concert brilliance, virtuosity of the piano part. It is proved that P. Vladigerov's compositional style manifested itself most vividly in the concert genre. The characteristic of the composer's techniques in the First Piano Concerto is given.

**Ключевые слова:** Панчо Владигеров, болгарская музыка, композиторское мышление, жанр фортепианного концерта.

**Keywords:** Pancho Vladigerov, Bulgarian music, composer's thinking, piano concerto genre.

Панчо Владигеров – выдающийся болгарский композитор, пианист-виртуоз. Его композиторскому мышлению свойственны импровизационность, концертный блеск, тяготение к национальным традициям, стилевое единство [2, с. 17]. Наиболее ярко композиторский стиль П. Владигерова проявился в жанре фортепианного концерта [1, с. 85]. К этому жанру Панчо Владигерова обращался многократно. Именно эти симфонические партитуры знаменовали кульминации художественных поисков композитора-пианиста.

Первый концерт, а-moll опус 6, имел большое значение для всей болгарской музыки. Он являлся первым болгарским инструментальным концертом. Это сочинение стало одним из самых значительных произведений раннего периода творчества Владигерова. По характеру тематического материала, по композиционным техникам, музыкальной форме и эмоционально-приподнятому романтическому духу, Первый концерт наиболее полно характеризует стиль Владигерова начального периода.

Как нередко бывает, в Первом концерте обнаруживается желание композитора показать все, что он знает и умеет. Владигеров пишет смело, с размахом. Концерт наполнен стихийным музыкальным чувством, иногда словно бьющим через край. Выходом в бытовую сферу стало отражение общего характера творчества композитора начального периода. Здесь, в главной теме финала, как и полагается жанру концерта, Владигеров впервые использует цитату народной песни.

Работать над Первым концертом Панчо начинает летом 1917 года. Дата его завершения – третья марта 1918 года. Она совпала с отъездом композитора из Берлина на военную службу на родину. В это время Владигеров занимается по композиции у Георга Шумана, а по фортепиано – у знаменитого пианиста Леонида Кройцера, которому и посвящает концерт «В знак благодарности». За свой Первый фортепианный концерт Панчо Владигеров получает престижную премию Мендельсона, которая каждый год присуждается в Берлине композиторским отделением Академии искусств. В комиссии были крупные мастера: композитор Рихард Штраус, профессора Паул Юон, Георг Шуман, Фридрих Кох, Роберт Кан, Хуго Каун.

В то время в Софии концертная жизнь была скромной. Симфонические концерты исполняет только Гвардейский оркестр под управлением маэстро Георги Атанасова.



Музыкант широкого кругозора, Атанасов с уважением отнесся к творчеству молодого композитора. По его инициативе и под его управлением 3 января 1920 года в Военном клубе Гвардейский оркестр исполнил программу из произведений Панчо. В том числе звучал его Первый фортепианный концерт в авторском исполнении.

Осознание европейского уровня творчества Панчо Владигерова было с гордостью воспринято на Родине композитора. После премьеры концерта в Софии третьего января 1920 года, автор исполняет свой концерт с Берлинской филармонией под руководством Артура Левинштайна в Берлине. Затем концерт звучит в авторском исполнении в Билефелде, Вене, Париже, Осло, Амстердаме, Праге, Будапеште, Белграде, Бухаресте, Варшаве, Братиславе. Другими пианистами Первый концерт исполняется в Вене, Линце, Франкфурте, Амстердаме, Эдинбурге, Нью-Йорке, Милуоки и других городах.

В связи с тем, что для современных музыкантов концерты Панчо Владигерова ныне не являются хорошо известными (в отличие естественно от болгарских музыкантов), есть необходимость представить их тексты подробно, выделяя при этом ведущие стилевые черты.

Первая часть. Вступление большое, тонально неустойчивое, состоит из двух разделов. Вначале вступает оркестр, музыка которого намечает главную тему с ее характерным мелодическим рисунком. Второй раздел – каденция фортепиано соло, начинающаяся стремительным октавным пассажем, за которым следует глissандо через всю клавиатуру.

Экспозиция. Главная партия сонатного аллегро – романтически-взволнованная тема со славянским оттенком. Ее взволнованный патетичный характер напоминает концерты Листа. Но по широте дыхания, тема ближе к Чайковскому и Рахманинову. Она излагается как контрапункт, в котором оркестр каноном отвечает на призывные интонации рояля. Самым ярким по интонации и ритму является ее начальный мотив. Сама же тема имеет центральное значение не только в первой части, но и во всем концерте. Ею заканчивается и третья часть.

После связующей партии вступает побочная. Она написана в параллельной тональности и проходит у фортепиано соло. Эта нежная лирико-сентиментальная тема вносит новую краску в настроение концерта. Побочная партия состоит из трех разделов: сначала тема проходит у фортепиано, затем развивается в оркестре и в третьем разделе повторяется в оркестре, но с некоторыми изменениями.

Разработка начинается с проведения главной темы у тромбонов. Через несколько тактов вступает рояль, звучит его диалог с виолончелью. Слышны и элементы побочной партии. Напряжение усиливается постепенно и достигает огромной силы. Снова звучит, то у рояля, то у оркестра ритмически-раздробленное и варьированное начало главной партии. В конце разработки у рояля возникает раздел – quasi каденция. Реприза начинается после большого глissандо у рояля. Она сокращена композитором. Побочная партия проходит в мажоре. Кода – бурная, в ней звучат краткие мотивы главной партии.

Если в первой части концерта преобладает романтический пафос и эмоциональная приподнятость, то Вторая часть – спокойная, наполненная лирическими переживаниями. Написана она в сложной трехчастной форме. Вторая часть начинается с оркестрового вступления созерцательного характера, после которого проводится песенная главная тема у рояля. Гармонический язык части близок музыке импрессионистов. Главная тема своей песенностью и славянской широтой близка темам Рахманинова.

Очень контрастен второй раздел второй части – *Tempo di vals exotico*. Восточные интонации и капризные повороты темы приносят чувственно-ориентальный характер. Под ритмичный аккомпанемент оркестра звучит грациозный вальс сначала у рояля, затем у кларнета, флейты, и, наконец, снова у рояля. В середине раздела оркестр исполняет новую тему, тоже вальсового характера, но не столь игривую. Средний раздел написан в духе народных танцев. Следом рояль повторяет первую тему в сокращенном варианте. Хроматическая мелодия со скачками, целотоновый звукоряд и параллельные большие терции создают ощущение «экзотичности». Третий раздел этой части – сокращенная реприза первого эпизода, с медленной напевной главной партией.



Большим разнообразием и разнородностью тематического материала отличается Финал. Он написан в форме, традиционной для окончания концертов – рондо-соната с тремя темами. В небольшом вступлении звучит начальный мотив главной темы. Владигеров впервые цитирует народную песню. Это веселая, заводная хороводная тема («Тъкала Донка престилки»), популярная в то время в городах.

Главная партия проводится сначала у рояля. Затем она звучит у флейт, кларнетов, скрипок, фаготов и виолончелей в октаву, в то время как у рояля звучат быстрые разложенные аккорды и нисходящие глиссандо. По сравнению с главной партией, яркой и в мелодическом, и ритмическом отношении, вторая тема не обладает такой выразительностью. Но и в ней чувствуется интонационное сходство с болгарской народно-песенной мелодикой. После спокойного раздела снова звучит начальный мотив измененной главной партии, с его интенсивным развитием в основном у оркестра.

Кода. В третий раз у рояля звучит восходящее глиссандо и наступает большая кода *maestoso*. В коде проводится главная партия первой части, но в мажоре и с новым развитием. На фоне разложенных аккордов рояля звучит тема в каноне у скрипок, альтов и деревянных духовых, которым отвечают тромбоны и трубы. После этого канона вступает фортепиано и наступает торжественный и громкий финал.

После премьеры концерта в Софии 3 января 1920 года, автор в 1921 году исполняет его с Берлинской филармонией под руководством Артура Левинштайна в Берлине. Затем концерт звучит в авторском исполнении в Билефельде, Вене, Париже, Осло, Амстердаме, Праге, Будапеште, Белграде, Бухаресте, Варшаве, Братиславе. Другими пианистами исполняется в Вене, Линце, Франкфурте, Амстердаме, Эдинбурге, Нью-Йорке, Милуоки и других городах [3, с. 90].

За то время, которое отделяет Первый и Второй концерт, многое меняется в мировоззрении Владигерова. К тому времени Панчо уже закончил Берлинскую академию искусств, он утвердился как одаренный молодой композитор. В 1920 году Владигеров снова получает премию Мендельсона за Три оркестровых пьесы «Импресии» опус 10. Молодым болгарским композитором интересовался театральный режиссер Макс Райнхард, который приглашает его на должность музыкального сотрудника в свой театр. Еще до окончания академии, произведения Владигерова издает известное венское издательство «Юниверсал Едиссион». В течение десяти лет, начиная с 1930-х годов, это издательство печатает почти всего его произведения. Музыка Панчо Владигерова начинают исполнять не только в Германии и Болгарии, но и в других странах.

В своих последующих фортепианных концертах Панчо Владигеров доведет композиторскую технику до совершенства, раскроет импровизационное мастерство и мелодический дар во всей полноте. Признанием заслуг композитора перед Болгарией является наименование Софийской консерватории именем Панчо Владигерова.

### Список литературы:

1. Бобрин Д.С., Зайцева М.Л. Концерт для фортепиано с оркестром № 4 g-moll op.48 (1953) Панчо Владигерова: эволюция творческого стиля // Искусствоведение. – 2024. – № 3. – С. 85-92.
2. Бобрин Д.С., Зайцева М.Л. Фортепианные концерты Панчо Владигерова: монография. – М.: Издательство «Научный консультант», 2022. 166 с.
3. Pavlov E. Pancho Vladigerov. – Sofiya: Muzyka, 2000. – 383 с.

