

Ненашева Ирина Николаевна

Государственное бюджетное образовательное

учреждение города Москвы центр образования № 1089 "Коллаж"

"РАБОТА НАД СОНАТАМИ ВЕНСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (НА ПРИМЕРЕ СОНАТ И. ГАЙДНА И В. МОЦАРТА)"

Ранние образцы сонат появились в клавирном искусстве Западной Европы XVIII в. (в творчестве Скарлатти, Чимарозы, Куперена).

Это утверждение нового типа музыкального мышления: от монообраза, одной темы в полифонических произведениях (фуга, инвенция, сюита) к новому тематизму, яркому, броскому, запоминающемуся, стремление к близости к жизненному процессу, обострению характеристики противоречий в сонатно-симфоническом произведении.

Истоками классической сонаты явились:

- 1) Инструментальные произведения, например, увертюры к итальянским операм (Самартини, И.К. Бах);
- 2) Произведения Мангеймской школы во главе со Стамицем и Канабихом;
- 3) Традиции семьи И.С. Баха;
- 4) Жанры бытовой музыки, распространённые в Вене.

Трактат Ф.Э. Баха «Опыт об истинном искусстве игры на клавире», его сочинения служили образцом для целого поколения будущих музыкантов. Творчество Ф.Э. Баха высоко ценили Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен. Драматические настроения в его произведениях предвосхищают героизм и патетику, яркость контрастов в произведениях Бетховена. Кантиленные

медленные части сонат, их лиризм, поэзия, чувствительные «вздохи»-задержания родственны медленным частям сонат и концертов Моцарта.

Новые эстетические идеи (французская буржуазная революция 1789 г., французские просветители XVIII в. Ж.Ж. Руссо, Д. Дидро, английский сентиментализм) способствовали формированию сонатно-симфонического мышления. Сохранив связь со старым, представители Венской школы создали новые формы, новые образы, в которых главным является передача человеческих чувств, переживаний музыкальными средствами. В сонатах Гайдна и Моцарта происходит кристаллизация сонатной формы с её противопоставлениями:

I часть – сонатное Аллегро, наиболее контрастна;

II часть – лирическая, медленная, в основном, монотематическая;

III часть – финал с опорой на народные танцевальные жанры и национальную мелодику.

Темы Г.П. и П.П. сонат Гайдна и Моцарта не противопоставляются друг другу: как позднее у Бетховена, они – «персонажи» одного сценического действия, связанные принципами музыкальной драматургии (особенно в сонатах Моцарта – величайшего драматурга).

Фортепианные сонаты Франца Иосифа Гайдна (1732-1807 гг.)

В творчестве Й. Гайдна сонаты занимают более скромное место по сравнению с симфониями и квартетами. Однако их значение очень велико в развитии фортепианного искусства. У композитора более 50-ти фортепианных сонат. Для ранних сонат характерна непосредственность, оптимизм, душевная бодрость. Юмор в сонатах Гайдна достигается простыми средствами: динамические и «тембровые» эффекты, ложные репризы. Своей основной задачей Гайдн считал доставление радости людям. Прозрачность фактуры, обилие украшений, галантные менуэты – все это есть в ранних сонатах композитора.

Такова соната До мажор №5 (1780), I часть которой полна юношеского задора, юмора, света. Иногда чувствуется грусть, музыка драматизируется, но это временно, вскоре вновь царит светлая радость.

Для ученика важен разбор сонатной формы, её анализ. Ученик старших классов должен определять разделы I части: экспозицию, разработку, репризу. Необходимо отметить жизнеутверждающий характер экспозиции, отсутствие контрастов, разобрать основные темы партий I части: задорную главную восьмитактную тему с лёгкой синкопой в конце такта и с форшлагом – типично гайдновский приём, лукавую П.П. с триольным сопровождением в аккомпанементе.

Довольна сложна для ученика разработка – и в техническом отношении (непрерывность триолей в аккомпанементе, частая смена гармоний), и в эмоциональном отношении. Раздумье и радость, драматическая кульминация (Адажио), большой объём, а также реприза, где Г.П. звучит драматично (в миноре), с кульминацией на уменьшенном септаккорде. В конце I части вновь светлый, жизнерадостный характер.

Нужно познакомить ученика с симфониями и квартетами Гайдна, чтобы услышать оркестровые краски, тембры в фортепианных сонатах. Лёгкое скрипичное звучание Г.П. в верхнем регистре – всё это напоминает звучание струнного квартета с его ясной, прозрачной фактурой изложения.

Очень важна метроритмическая сторона исполнения – она во многом определяет ясный жизнерадостный характер сонаты. Ощущение сильной доли такта, роль синкопы, затакты – всё подчиняется единому темпу, ритмической пульсации произведения.

Определённую трудность представляет партия лёгкой руки: довольно длительное триольное сопровождение восьмыми, слышание гармонических последовательностей, модуляций. Нужно учить аккомпанемент аккордами приёмом «из рояля». Левую руку приходится учить отдельно и достаточно

долго, в медленном темпе, с опорой на пятый палец, «ракоходным» движением от последней ноты к первой, затем постепенно переходить к более подвижному темпу при активном слуховом контакте. Все упражнения направлены на ровное звучание триолей, при лёгком и чётком движении пальцев. Одновременно проводится работа над педалью: в так называемых «альбертиевых» басах она должна поддерживать ясность, прозрачность фактуры. Обилие педали должно избегаться. Педаль берётся на последнюю долю такта в П.П., чтобы подчеркнуть остроту синкопы, переход к сильной доле (тоже и в Г.П. – последняя четверть такта на sforцандо играет таким же штрихом).

Сложность представляет обилие украшений в партии левой руки, особенно в С.П. Все группето выписаны на слабой доле такта, т.е. образом подчёркивая тяготение к сильной доле. Аналогичный приём в Г.П. и П.П. способствует метроритмическому единству произведения. Все украшения полезно учить отдельно разными способами: играть медленно и чётко крепкими пальцами с хорошей артикуляцией, «пропевать» каждую ноту каждым пальцем с чётким слуховым контролем, играть быстро, легко, с танцевальным изяществом (с помощью гибкой руки, пластичной кисти).

После кропотливой длительной работы над отдельными кусками сонаты (работа над темами отдельно, работа отдельно правой и левой руками, работа над координацией рук, над точностью аппликатуры, штрихов, динамических оттенков) можно переходить к охвату всего произведения (от конкретного – к обобщению, от частного – к целому). Этот этап работы имеет свои трудности: ученик должен уметь слушать себя, свою игру, отмечать свои ошибки и удачи. Необходимо развивать у юного пианиста силу воли, активный слуховой контроль. В классе при подготовке к концертному исполнению большую роль играет подсказка педагога во время самой игры: словесное напоминание на ближайший отрезок времени, интонационная поддержка игры ученика. При

этом нельзя превращать это в «натаскивание». Важно развивать самостоятельность, особенно в старших классах.

Самое главное и трудное в классической сонате – исполнение в едином темпе, охват всей сонаты при выразительной фразировке, верных штрихах, технической точности, гибкости динамических оттенков. Всё это служит сохранению единого настроения сонаты, раскрытию авторского замысла, яркости художественного образа произведения. В этом контексте очень важно разностороннее развитие ученика: память, интеллект, художественный и музыкальный кругозор. Важна информация о композиторе, стиле, эпохе, национальной школе. Старшеклассники многое могут делать самостоятельно: слушать записи великих мастеров прошлого и настоящего, сопоставлять интерпретации исполнителей различных стран и школ, расширять свой кругозор, изучая книги по искусству и по истории фортепианного исполнительства.

Примечание

Г.П. – главная партия;

П.П. – побочная партия;

С.П. – связующая партия.

Методическая литература

- 1) Алексеев А. Д. История фортепианного искусства. М., 1988
- 2) Николаев А. А. Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. М., 1980
- 3) Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1984
- 4) Баренбойм Л.А. Как исполнять Моцарта? Л., 1986
- 5) Коган Г.М. У врат мастерства. М., 1996

- 6) Саблина Т. Орнаментика в фортепианной музыке. Вопросы исполнения
(на примерах из репертуара ДМШ). Новосибирск, 1992
- 7) Милич Б.Е. Воспитание ученика-пианиста. М., 2008.

