

РОНДО СОЛЬ МАЖОР ИЗ СЕРЕНАДЫ «ХАФФНЕР» В. А. МОЦАРТА В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ АСПЕКТЕ

*Денисов Владимир Александрович,
студент 4 курса специальности
«Искусство концертного исполнительства»
Чувашского государственного института культуры и искусств*

*Научный руководитель – Бушуева Любовь Ивановна,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры
теории, истории искусств, музыкального образования и исполнительства
Чувашского государственного института культуры и искусств*

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется в исполнительском аспекте рондо соль мажор из серенады «Хаффнер» В. А. Моцарта в переложении для ксилофона. Раскрыты исполнительские цели и задачи, обозначены этапы работы, выявлены методы и направления работы над произведением.

Ключевые слова: ксилофон, инструментальное исполнительство, нотный текст, серенада, рондо, образ, характер музыки, музыкальная форма, фразировка, артикуляция.

Вольфганг Амадей Моцарт, полное имя Иоганн Хризостом Вольфганг Теофил Моцарт родился 27 января 1756 года в Зальцбурге, умер 5 декабря 1791 в Вене. Австрийский композитор, капельмейстер, скрипач - виртуоз, клавесинист, органист. По свидетельству современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к импровизации. Моцарт широко признан одним из величайших композиторов: его уникальность состоит в том, что он работал во всех музыкальных формах своего времени и во всех достиг наивысшего успеха. Наряду с Гайдном и Бетховеном, принадлежит к наиболее значительным представителям Венской классической школы.

Когда юный Амадей жил в родном Зальцбурге, он много писал в традиционных оркестровых жанрах австрийской бытовой музыки (серенада, кассации, дивертисменты). Значительное место занимают «большие серенады» – праздничные оркестровые сюиты, приуроченные к различным торжествам. Серенады Моцарта обычно включают семь-восемь частей: первое сонатное аллегро, заключительное рондо и две-три медленные песни, чередующиеся с менуэтами. В оркестровке таких сочинений преобладают тонкие оркестровые краски. Следуя национальной традиции, особая роль отводилась солирующей скрипке.

Серенада D-dur написана юным Моцартом летом 1776 года по случаю свадьбы дочери Хаффнера, бургомистра Зальцбурга. Хаффнеры были издавна друзьями семьи Моцартов, поэтому в этом сочинении композитор не боится следовать порывам вдохновения – он создает новые формы и ритмы.

Ее часто ошибочно считают прообразом «Хаффнер-симфонии». В моцартовскую эпоху серенада нередко вырастала в масштабное оркестровое сочинение, превосходящее по объёму любую симфонию. «Хаффнер-серенада» вмещает в себя в качестве составных частей и симфонию, и инструментальный концерт, и танцевальные номера.

Серенада «Хаффнер» состоит из 8 частей:

1. Allegro maestoso - Allegro molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Rondo: Allegro
5. Menuetto galante
6. Andante
7. Menuetto
8. Adagio – Allegro assai

«Рондо (итал. rondo, франц. rondeau, от rond – круг) – одна из самых распространённых музыкальных форм. В её основе лежит принцип чередования главной, неизменяемой темы – рефрена и постоянно обновляемых эпизодов. Как известно, понятие «рефрен» равнозначен термину «припев». Схема движения по кругу (a b a c a... a) в каждую эпоху реализуется по-разному» [1].

В творчестве венских классиков (Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена) рондо, сообразно эстетике того времени, обретает строго упорядоченное, четкое по структуре строение. Форму рондо классики выбирали для финалов сонатно-симфонического цикла. Чаще всего, рондо, в качестве финала сонат и симфоний, было связано с народной музыкой и имело песенно-танцевальный характер.

Рондо G-dur из серенады «Хаффнер» давно стало самым репертуарным произведением для исполнителей на различных инструментах. Наличие переложений для самых разных инструментов говорит о популярности юношеского произведения композитора. Стоит отметить, что еще во времена самого В. А. Моцарта части серенад исполнялись автономно. Так и в наше время, рондо из «Хаффнер»-серенады стало некой ступенью в исполнительском деле музыкантов разного возраста. Данное произведение отличает виртуозность, изящество, игривость и разнообразие приемов, которые могут продемонстрировать исполнительские способности музыканта.

В данном случае рондо выступает как IV часть серенады.

Существует несколько определений жанра серенады. Первый вариант предполагает вокальную трактовку жанра: серенада – это песня, обращенная к возлюбленной. Второе определение серенады предполагает инструментальное исполнительство. «Хаффнер-серенада» относится ко второму определению, так как это инструментальное произведение.

Анализируемое нами произведение изначально предназначено для оркестра. В данном случае, мы обратимся к переложению «Рондо» G-dur из «Хаффнер-серенады» для ксилофона с фортепианным сопровождением.

Кратко изложим общую специфику звукоизвлечения на ксилофоне.

Ксилофон (Xilo – дерево, Fono – звук) – темперированный инструмент, состоящий из деревянных пластинок, которые расположены в подвешенном положении в два ряда по аналогии с фортепианной клавиатурой и снабжены рядом выстроенных в унисон с пластинками резонаторных трубчатых стаканов. Диапазон современного ксилофона и его разновидности маримбы и виброфона – 3,5–4 октавы от «фа» малой октавы до «до» 4-й или от «до» малой до «до» 4-й. Нотируется ксилофон в скрипичном ключе. Для нижнего и среднего регистра используется басовый ключ.

Ксилофон используется как сольный, так и как ансамблевый инструмент. Звук на ксилофоне извлекается ударом палочек по пластинке. Он короткий и мгновенно затухающий в верхнем регистре и, благодаря резонаторам, немного продолжительный в нижнем регистре.

При работе над формой следует обратить внимание на значение цезур, остановок на долгих звуках, на паузах, на мелодию/фразировку (мотивы, фразы, предложения), гра-

ницы разделов и их повторы, кульминации, на смену динамики и пр. Именно понимая логику строения формы, исполнитель сможет воспроизвести музыкальную мысль, сложить из многих деталей цельную картину сочинения.

В Рондо G-dur необходимо четко представлять себе форму (ABA1CA2B2) и моменты повторения рефрена. Также, следует обратить внимание на появление нового тематического материала в эпизодах В и С и их темповые сдвиги.

Всю форму нужно как бы вести к кульминационным точкам. Особое внимание стоит уделить речитативным каденциям, исполняемым как бы вне темпа, так как после них необходимо вернуться в первоначальный темп.

Большое значение в произведении имеют многочисленные паузы на сильных долях. Важно не передерживать их, дабы не укоротить по времени фразы, начинающиеся из-за такта.

В Рондо G-dur встречаются моменты фразировочного «нахлеста», где фраза заканчивается на сильной доле на короткой длительности, после чего последующая фраза начинается со слабой доли. В таком случае необходимо четко исполнить все длительности и паузы, иначе музыка будет звучать дерганно.

Музыка Моцарта изобилует динамическими контрастами, поэтому стоит внимательно изучить динамическую логику сочинения. К примеру, *cresc.* чаще всего встречается при восходящем мелодическом движении, а *dim.* при нисходящем. Часто композитор использует прием «эхо», когда повтор одной и той же фразы исполняется то *p*, то *f*, то есть как сочетание *solì-tutti*. Безусловно, динамика меняется при появлении нового тематического материала и с наступлением новых разделов.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – это композиционный принцип в данном произведении. Юный Моцарт как бы возвращает новый музыкальный материал из предыдущего: в развивающих разделах происходит возвращение начальной вращательной фразы, но далее происходит не повтор темы рефрена, а появление новых интонаций с совершенно иной эмоциональной подоплекой. В данном случае стоит максимально быстро преодолеть эмоциональный стереотип основной темы и переключиться в иной характер музыки, зачастую прямо противоположный первоначальному.

Работа над фразировкой: исполняя музыкальную фразу, не следует забывать, что перед ней и после нее обычно стоят другие фразы, с которыми она должна быть согласована, и что все фразы формируют общее мелодическое движение.

При работе с фразировочными лигами, необходимо выработать внутреннее ощущение «большой лиги», объединяющей короткие музыкальные мысли единым мелодическим дыханием. Например, в развивающем разделе необходимо вести фразу, несмотря на обрывание ее паузами, а также понимать, что всю секвенцию нужно воспринимать, как цельную мелодическую линию.

Работа над артикуляцией: большое внимание уделяется артикуляции, характеру произнесения небольших отрезков произведения, смен дыхания, поиску смысловых акцентов, частных пауз. При работе над артикуляцией важно учитывать эпоху и стиль произведения, так как для выбора артикуляции это может быть главным критерием.

Важно грамотно достигать плавности *legato*. Для этого нужно играть как бы «с подъездом», когда исполнитель, не отнимая палочек от брусочков, быстро «проскальзывает» к следующему звуку.

Исполнение сочинений Моцарта требует от музыканта умения устанавливать звуковой баланс между руками, чтобы они не мешали друг другу.

Обязательно нужно просмотреть все артикуляционные обозначения, для точного их воспроизведения. В Рондо G-dur из «Хаффнер-серенады» это: *tenuto*, *marcato* и др.

Работа над звуком: понятие «культура звука» включает в себя не только его чет-

кость, красоту, тембральную окрашенность, силу, но и умение музыканта находить тонкие звуковые краски, соответствующие стилю музыки, характеру художественной образности исполняемого произведения, а также гибкость применения звуковых нюансов, фразировки, акцентировки, позволяющая реализовать собственное «слышание» музыки.

Важно предельно ясно донести каждую интонацию, не скрываясь за преувеличенной силой звука, следить за четким произнесением интонаций и фраз, максимально точно следовать всем авторским указаниям. Также, в Рондо G-dur композитор расставляет множество ремарок, относящиеся к смене краски звучания: *giocoso*, *semplice*, *tranquillo*, *cantando*. Необходимо найти все указанные характеристика звучания в процессе занятий и уметь мгновенно переключаться из одного образа звучания в другой.

Так же очень важна грамотная работа над динамикой. Динамика – это средство раскрытия художественного образа. Она бывает локальная и масштабная. Локальная динамика является средством окраски мотива, фразы, предложения. Масштабная динамика относится к более крупным построениям, таким как период, часть произведения и произведения в целом.

В анализируемом произведении Моцарт использует множество звуковых волн, отображенных в указаниях *crescendo* и *diminuendo*. Композитор использует как постепенные увеличения и уменьшения звука, так и микроволны – «вилочки» на небольших мотивах. Каждый вариант требует определенных навыков: умение рассчитать динамический диапазон. Не стоит забывать про резкие динамические смены в Рондо G-dur. Здесь также важна быстрая переключаемость, так как разная динамика требует различной амплитуды в движении рук.

Работа над ритмом:

- в исполнении произведения нужно стремиться к яркому высвечиванию эмоционального содержания ритма (например, моторные шестнадцатые в основной теме рефрена, мягкие триоли в эпизоде С);

- нужно четко представлять и закрепить на мышечном уровне ритмические смены в произведении (например, перед ц. 5 мелодическое движение идет четкими, безостановочными шестнадцатыми, а в ц.5 единицей измерения становится мерная четвертная длительность, в след за которой следует пружинящий пунктир);

- просчитывание исполняемой музыки, пропевание ритмических фигур, восприятие их как интонаций;

- простукивание-прохлопывание метроритмических структур;

- дирижирование. Именно дирижирование помогает выстраивать цельную музыкальную мысль.

Все, выше перечисленные, аспекты являются неким пазлом, собрав который воедино и внеся в него частичку своей души, исполнитель способен передать всю полноту красок, которыми писал великий гений – В. А. Моцарт.

Таким образом мы пришли к следующим выводам:

1. Творчество Моцарта является прямым отражением научных и философских идей эпохи Просвещения.

2. Музыку В. А. Моцарта нужно играть ровно так, как написано в нотном тексте. Исполняя музыку великого гения, нужно:

- тщательно проанализировать все авторские ремарки, темпы, динамику, штрихи;

- следует играть в железном темпе, иначе все вольности будут восприниматься как отсутствие музыкального вкуса;

- мелодия не должна терять певучести;

- важно выстраивать звуковой баланс;

- тщательно дифференцировать артикуляцию;

- четко исполнять все штрихи;
- помнить, что педаль у Моцарта нужна не для динамической окраски, а для придания мелодии певучести и выпуклости;

- в гаммообразных пассажах нужно добиваться легкости звучания.

3) Работая над музыкальным произведением необходимо следовать определенному плану:

- первоначальное ознакомление с произведением: чтение нот с листа, последующий разбор нотного текста;

- детальная работа над произведением: совершенствование исполнительской техники, подробный разбор, поиск средств раскрытия художественного образа;

- подготовка к концертному исполнению: достижение оптимального концертного состояния, работа над завершенностью художественного образа, интерпретация произведения.

4) В занятиях необходимо руководствоваться общими задачами:

- важно сделать подробный анализ произведения (стиль, жанр, фразировка, динамика, агогика, форма произведения), что в процессе исполнения поможет сосредоточиться как на деталях произведения, так и воспринимать музыкальное сочинение целостно;

- каждое произведение в репертуаре ученика – важный этап в совершенствовании исполнительской техники, поэтому одной из главных составляющих в процессе работы над произведением является проработка технических приемов;

- техническая сторона в исполнительской практике теряет смысл без раскрытия художественного образа. Соответственно, следует уделять внимание вопросам художественного воплощения сочинения.

5) В педагогической работе необходимо обращать внимание на общие и индивидуальные исполнительские проблемы. Чаще всего, педагоги сталкиваются с тем, что ученики сначала отрабатывают техническую часть произведения, не обращая внимания на художественные задачи; затруднения у учеников вызывают аппликатура и работа с фразировкой, динамикой, артикуляцией, работа с темпами и выучиванием произведения наизусть. Самым важным этапом работы над произведением является концертное исполнение, при котором многие молодые исполнители «теряют» многие наработки. Все перечисленные исполнительские проблемы решаемы, если своевременно обращать на них внимание и прорабатывать каждый элемент музыкальной речи. Знание текста, понимание музыки, нужный психологический настрой помогут воплотить художественный образ произведения на сцене.

Знания о моцартовской эпохе, о тех условиях, в которых создавались его сочинения, о музыкально-теоретических представлениях того времени и взглядах самого композитора на исполнительское искусство, позволят внести в интерпретацию и восприятие моцартовских сочинений новые акценты.

Литература

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_music/6089/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 10.04.2019).

2. Снегирев В. Школа игры на двухрядном ксилофоне (маримбе). – М. : Музыка, 1983. – 126 с.

3. Аберт Г. В. А. Моцарт. 2-е изд. – М. : Музыка, 1990. – 560 с.

4. Протопопов В. Форма рондо в инструментальных произведениях Моцарта. – М. : Музыка, 1978. – 118 с.

5. Как исполнять Моцарта: сборник статей / Сост., вступ. ст. А. М. Меркулова. – М. : Классика-XXI, 2007. – 184 с.
6. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах / Ред. В. П. Штейман. – М. : Музыка, 2011. – 208 с.
7. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство. – Л. : Музыка, 1974. – 337 с.