УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ШКОЛА ИСКУССТВ № 6 Г. ДОНЕЦКА»

 СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СОНАТ Й. ГАЙДНА

Методический доклад преподавателя отдела фортепиано,

12 тарификационный разряд, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств №6 г. Донецка»

 Марченко Любови Михайловны

Донецк – 2024

2

План

1. Введение.

2. Основная часть.

 2.1 Й. Гайдн. Краткие биографические сведения.

 2.2 Становление жанра клавирной сонаты.

 2.3 Стилистические особенности исполнения сонат Й. Гайдна:

 - темпы, артикуляция;

 - динамика;

 - штрихи;

 - орнаментика;

 - педализация.

3. Заключение.

4. Используемая литература.

3

1. Введение

 На протяжении всего периода обучения юных музыкантов-пианистов изучению сонатной формы уделяется важное внимание. И главная задача, стоящая перед педагогом – научить ученика осмыслить и исполнить довольно большую по объему музыкальную форму, не нарушив её образного наполнения, а также темповой и метрической целостности.

 За все годы обучения в классе фортепиано репертуар учащихся составляют произведения различных жанров и стилевых направлений. Тем не менее, творения венских классиков занимают в процессе изучения крупной формы ведущее место. Это вполне объяснимо, так как классическая музыка способствует формированию художественного вкуса, чувства стиля, развивает музыкальное мышление. Произведения Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена стали эталоном композиционного мастерства для последующих поколений. Но в связи с все более увеличивающейся дистанцией между эпохой венских классиков и нашими днями, возникают некоторые трудности со стилистически верным исполнением их произведений. На вопросах соответствия исполнения крупной формы стилю и художественному замыслу одного из столпов классической музыки – Йозефа Гайдна, хотелось бы остановиться в этой работе.

2. Основная часть

2.1 Й. Гайдн. Краткие биографические сведения.

 Франц Йозеф Гайдн (1732 – 1809) – первый в великой триаде Венских классиков, создавших лучшие образцы в жанре сонатной формы и не только, во многом предопределив дальнейшее развитие музыкального искусства. Основные жанры классической инструментальной музыки – симфония, инструментальный квартет клавирная соната – были «открыты» ранее, но именно в творчестве Гайдна они обрели жизненные силы для различных драматургических решений. Его произведениям присуща стройность и ясность формы, жизнерадостный, наполненный оптимизмом характер – основные черты классического стиля. Соединение внутренней глубины и народного юмора, любовь к остроумным неожиданностям – отличительные черты его личного стиля.

 4

 Гайдн прожил долгую и плодотворную жизнь: был свидетелем оперной реформы и расцвета творений Г. Генделя и Глюка, учился на лучших образцах стиля «барокко». Его современниками были талантливые и в свое время очень популярные сыновья И.С. Баха. Поворотным моментом в формировании стиля композитора стало знакомство с клавирными сонатами К.Ф.Э. Баха, в наши дни незаслуженно мало исполняемого. В его сонатах Гайдн почерпнул очень много, что потом развивал в своем творчестве: ритмическую свободу, приемы тематического варьирования, фактурные приемы. «Кто меня основательно знает.. тот найдет, что я очень многим обязан Эммануэлю Баху, что я его понял и прилежно изучал» - писал композитор уже в старости.

 Он видел взлет и триумф Моцарта, его считал своим учителем и посвящал свои сочинения великий бунтарь Л. Бетховен, и еще при жизни Гайдна увидели свет первые сочинения Шуберта. Как музыкант и личность он формировался под влиянием новых эстетических воззрений, ставивших во главу не сухие правила, а гармонию мировоззрения, ясность, понятность, внутренний оптимизм. Рихтер писал о нем: « Как у Гайдна все свежо и современно!»

 Менялись времена, менялись инструменты, совершенствовались их технические возможности, эволюционировал стиль композитора. При жизни Гайдна еще широко были распространены клавесин, чембало, но постепенно их начал вытеснять еще пока не совершенный пианофорте, в том числе и в творчестве композитора. Об этом можно судить по все более часто встречающихся динамических указаниях в более поздних сонатах по сравнению с его ранними опусами. Музыковеды считают, что после 1790 года Гайдн писал исключительно для молоточкового фортепиано.

2.2 Становление жанра клавирной сонаты.

 Жанр клавирной сонаты – не изобретение Гайдна, он формировался постепенно, с начала 17 века, и в середине 18-го, в период ранней классики, постепенно занял ведущее место в инструментальной камерной музыке. В творчестве таких замечательных его предшественников как Д. Скарлатти, В.Ф. Бах, К.Ф.Э. Баха, Й. Бенда, М. Клементи соната выдвигается на первое место. У К.Ф.Э. Баха соната обретает классическое строение 3-частного цикла. Но в творчестве Гайдна и других композиторов-классиков соната

 5

выкристаллизовывается в стройную, продуманно - завершенную и логичную форму. Но при всей ясности, светлой оптимистичности его произведений, эта музыка ставит перед исполнителем довольно много задач. Интересно высказывание о Гайдне знаменитого виолончелиста Пабло Казальса: «Многие не понимают Гайдна. У него все построено основательно, но его музыка преисполнена постоянной очаровательной выдумки. Его необъятное творчество изобилует новшествами и неожиданностями. Непредвиденные обороты музыкальной мысли то и дело встречаются у маэстро из Рорау. Осмелюсь сказать, что он способен удивлять больше, чем Бетховен: у последнего иной раз можно предвидеть, что будет дальше, у Гайдна — никогда».

 Из-под пера Гайдна вышли 52 клавирные сонаты. Всем им присуща характерная для произведений композитора стройность и четкость формы, светлый, жизнеутверждающий характер. В большинстве случаев – это трехчастный сонатно-симфонический цикл, ведущей частью которого является первая, написанная чаще всего в сонатной форме. Она состоит из трёх разделов: экспозиции, где представляются и, или противопоставляются все основные темы, разработки, где они развиваются и видоизменяются, и репризы. Иногда в сонатах Гайдна присутствует еще небольшая кода, усиливающая ощущение завершенности произведения. Исследователи отмечают особое внимание Гайдна к разработке. В его клавирных сонатах встречаются: контрастная разработка, с новым витком экспозиции, с постепенной драматизацией и доведением до кульминации. Еще одна стилистическая особенность композиторского стиля – «ритмическая изобретательность», что создает определенные сложности для исполнения.

2.3 Стилистические особенности исполнения сонат Й. Гайдна:

 О чем же в первую очередь важно помнить, исполняя музыку Й. Гайдна? Он, как любой человек, был сыном своей эпохи, носителем новых эстетических взглядов на искусство, ставивших во главу угла не четкие, сухие правила, а живое человеческое чувство. Еще один момент, который важно учитывать – изменение инструментария. Ранние сонаты Гайдна написаны для одного типа инструмента (чембало), поздние – для другого (пианофорте). В любом случае, и чембало, и фортепиано, отличались от

6

современного фортепиано более светлым звучанием, меньшей продолжительностью, большей раздельностью звучания нот.

Темпы

 Определение точного темпа для исполнения сонат Гайдна во многом исходит из понимания личного стиля композитора. Он совсем не чуждался, и, можно утверждать, любил быстрые темпы. По свидетельству многих современников композитора, темпы, в которых исполнялись быстрые части сонат, подчас были «головокружительными». Конечно же, темп регламентируют наиболее короткие длительности в пассажах, при исполнении которых не должны страдать артикуляция и ритмическая точность. Учитывается также и богатая орнаментика – наследие «барокко», широко используемая автором. Быстрые части в сонатах Гайдна должны исполняться легко и грациозно. Темпы же Andante и Adagio у Гайдна были значительно подвижнее, чем у Бетховена и позже – романтиков. Музыке Гайдна не свойственна излишняя аффектация и патетика. Темп Allegretto, встречающийся в сонатах Гайдна очень редко (всего 4 раза), более приближается к Andante, чем Allegro.

 Очень важным моментом, тесно связанным с темпом исполнения, является артикуляция, «проговариваемость» в мелодике композиторов данной эпохи. Принцип «говорящей музыки» становится одним из главных в эстетике европейской музыки этого периода. Вера Шварц пишет: «дело не ограничивается парой обычных общих слов, как то: играть выразительно, связывать звуки и фразы, разделять, акцентировать, делать нарастания и затухания так, как их исполнял бы певец. Самое важное в пении не звучание, а речь, связанная звуком. Музыка должна говорить». Еще одна стилистическая особенность исполнения музыки Гайдна – укорочение последней залигованной ноты для создания еле заметной паузы, разделяющей фразы и облегчающей фактуру.

 Исполнение сонат Гайдна требует от исполнителя точной ритмической игры, но не формальной и механической. Элементы агогики имеют место быть, но очень в умеренных дозах.

7

Динамика

 Говоря о динамических оттенках в сонатах Гайдна опять же будет не лишним напомнить об эволюции инструментов, для которых они были написаны: ранние – для чембало, более поздние для молоточкового фортепиано. Обогащение возможностей инструмента отражалось и в ремарках автора по поводу изменений звучности, акцентов, подъемов и спадов в динамике. Но и они очень скудны.

 Динамика – это основа формы произведения, его жизнь, движение вперед. Но если говорить об общей звучности в сонатах Гайдна, то она не должна быть грубой и вычурной. Нужно учитывать, что громкость динамических оттенков все-таки отличалась от современных, была менее сильной и объемной. Обозначения fortissimo и pianissimo встречаются в его сонатах крайне редко и заслуживают особого внимания.

 Вся музыка Гайдна в основе своей оркестровая и чередование forte и piano в клавирных сонатах следует рассматривать как поочередное звучание оркестра и инструментов соло или отдельных групп инструментов. Часто композитор использует динамический акцент sforzato, однако важно на каком уровне общей звучности его исполнять. На forte акцент яркий, сильный, на piano – мягкий, слабый, как бы «шепотом». Также Гайдн редко использует изменение динамики при повторном исполнении фразы («эхо-динамика»). В плане стилистически точного исполнения этой музыки не стоит сильно мельчить динамику, используя мелкие вилочки, а мыслить более длинными музыкальными построениями, избегая форсирования звука.

Штрихи

 Исполнение штриха staccato у Венских классиков имеет много градаций: острое и отрывистое или мягкое, разделяющее звуки. Выбор приема зависит от общего характера и темпа произведения, а также – длительности нот, над которыми стоит точка или клинышек. Точка, как правило, обозначала более легкое и аккуратное стаккато, а клинышек – более острое, иногда акцентированное. Штрих Legato в клавирных произведениях Гайдна менее связный и певучий, чем, например, у Бетховена, требует большей артикуляции.

8

Орнаментика

 Вопрос расшифровки многочисленных украшений в произведениях Гайдна и по сей день является очень спорным, так как композитор не оставил, за редким исключением, четких указаний на этот счет. Композитор широко использует форшлаги, морденты, группетто и трели, которые хорошо вписываются в общую легкую, летящую атмосферу его музыки. Исполняя их, следует учитывать общие правила исполнения мелизмов и стиль композитора.

 Форшлаги в сонатах Венских классиков встречаются акцентируемые и неакцентируемые. Акцентируемые, как правило, исполняются за счет основной ноты и его длительность равна половине длительности этой ноты, но бывает и короче. Неакцентруемый исполняется за счет предыдущей ноты, легко и коротко. В обозначениях трели, группетто и мордента Гайдн не делал различия, часто обозначая их одним символом, взаимозаменяя их. Также редко он выписывал окончания украшений, тем не менее, трели следует играть с нахшлагом - добавлением в конце двух нот – нижней вспомогательной и главной.

Педализация

 Сегодня трудно представить исполнение произведений без педали, однако использовать ее в клавирных сонатах Гайдна нужно с осторожностью. Авторские указания на этот счет можно найти только в некоторых поздних сонатах. Профессор Ленинградской консерватории Н. Голубовская предлагает использовать педаль в произведениях Венских классиков:

- на «тяжелый такт»,

- на начало коротких лиг,

- на трель,

- на протяжные ноты,

- на синкопы, sf,

- на далекие басы,

- на аккорды,

- на перекрещивание рук.

9

 Очень важный момент – используя педаль в произведениях Гайдна нужно помнить, что ни один звук не должен длиться дольше указанной длительности, а мелодическая линия не должна перегружаться. Ясность, легкость, прозрачность – стилистическая особенность музыки Гайдна, и она не должна пострадать.

3. Заключение

 Работа над классической сонатой – это не только работа над формой, но и соблюдение стилистических особенностей, присущих данной эпохе: легкость, ясность стиля; четкая артикуляция при исполнении в быстром темпе. Йозеф Гайдн, придерживаясь всех основных принципов классицизма, поднял свои творения на недосягаемую ступень совершенства. Им присущи внутренний оптимизм, очарование, обилие находок, неожиданных поворотов, как ритмических, так и мелодических. Величайшие пианисты современности и сегодня преклоняются перед его гением – его высоко ценил Святослав Рихтер, а Глен Гульд называл «величайшим композитором всех времен». Сонаты Гайдна были и остаются прекрасным фундаментом в работе над крупной формой в классе фортепиано.

4. Используемая литература

1. Алексеев А. История фортепианного искусства. М., Музыка, 1988 г.

2. Ройзман Л. Фортепианное творчество Й. Гайдна. М., 1960г. Вып. 1

3. Бадура-Скода П. К вопросу об орнаментике Гайдна. Как исполнять Гайдна: Сб. статей, сост. А. Меркулов. М., 2029 г.

4. Кремлев Ю. Краткие заметки о гайдновских клавирных сонатах. М., 1972 г.

5. Кузина З. Методическая работа «Как исполнять сонаты Гайдна», 2020 г.