ВИОЛОНЧЕЛЬНАЯ МИНИАТЮРА

К.Ю.ДАВЫДОВА «У ФОНТАНА», ОР.20 №2

Дульнев Евгений Сергеевич, преподаватель, ГПОУ ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М. И. Глинки»

Введение

Чувство художественной меры, простота и искренность, изящество и глубокая внутренняя сосредоточенность – вот к чему должен, прежде всего, стремиться исполнитель, независимо от силы дарования и профессиональных данных. Яркость и образность воплощения зависят от подлинного проникновения в произведение. Для этого необходимо выполнить методико-исполнительский анализ произведения. Он помогает в раскрытии образа произведения, в рассмотрении исполнительских и методических проблем и способов их решения. Так же уважающий себя музыкант должен знать о композиторе, эпохе написания произведения, стиле автора и особенности его исполнительского языка, чтобы наиболее полно и точно представить произведение на суд зрительного зала, к чему должен стремиться каждый исполнитель.

Как вокально-методический материал пьеса «У фонтана» имеет огромное образовательное и воспитательное значение, и является тем фундаментом, на основе которого формируется художественный вкус исполнителя, естественно развиваются и укрепляются его исполнительско-технические навыки. Пьеса К.Давыдова «У фонтана» помогает молодым исполнителям исправить недостатки в своем звукоизвлечении, освоить новые штрихи. Задачи, которые ставит преподаватель перед учеником при изучении этого произведения, несомненно, раскрывают исполнительские возможности ученика, богатый внутренний мир и творческий потенциал.

1. **Исторические сведения о композиторе, эпохе, времени создания произведения. Основные черты стиля К.Ю.Давыдова**

Карл Юльевич Давыдов (15.03.1838-14.02.1989гг.) русский композитор, преподаватель по классу виолончели и истории музыки в Петербургской консерватории. С 1876 года К.Ю. Давыдов становится директором Петербургской консерватории. П.И. Чайковский называл Давыдова «царем виолончелистов нашего века», Ц.А.Кюи — «величайшим из виолончелистов не только по недосягаемому совершенству техники, но и по глубокому пониманию, беспредельно изящному вкусу, высшему благородству исполнения», «Игру Давыдова не критиковали — на ней только учились». В истории русского исполнительского искусства К.Ю.Давыдов занимает одно из самых почетных мест, наряду с Антоном Рубинштейном и Леопольдом Ауэром.

К.Ю. Давыдов получил известность также в качестве незаурядного дирижёра. Давыдов-дирижёр пропагандировал русскую симфоническую музыку, постоянно включал ее в свои концерты, знакомил русских слушателей и с лучшими произведениями зарубежных классиков и романтиков.

Обладая исключительным исполнительским аппаратом, Карл Юльевич естественно стремился создать такой музыкальный материал, который позволил бы ему максимально использовать свои технические возможности. Поэтому концертные пьесы К. Ю. Давыдова наполнены своеобразными штриховыми комбинациями, длительными трех- и четырехзвучными аккордовыми последовательностями, сочетаниями в двойных нотах мелодической линии с тремолирующим аккомпанементом, быстрыми пассажами большой протяженности и т.п. Все это подвинуло виолончельную виртуозность на новый этап. Давыдов же ставил перед собой, прежде всего, художественные цели, стремился расширить и обогатить репертуар исполнителей художественно ценными музыкальными произведениями.

1. **Образно-эмоциональный строй пьесы «У фонтана»**

«У фонтана», ор.20 №2 - салонная пьеса. Программное произведение. Вода и ее источники всегда были притягательны для людей. Притягательность фонтанов в положительных эмоциях, которые способен вызывать этот безостановочный круговорот воды, такой манящий и волшебный. Трепетное, беспокойное сопровождение, быстрый темп, «солнечная» окраска музыки – все необычайно ярко выражает порывистость, устремленность к счастью и радости. В произведении прослеживаются два образа: фонтан-шутиха и образ приятного солнечного дня. Первый образ вводит нас в брызжущие на солнце капли воды, превращающиеся в радугу, смех и радость детей. Второй образ – более спокойный – это наслаждение от солнечного, погожего летнего дня.

1. **Форма произведения. Отдельные элементы строения.**

Форму «У фонтана», ор.20 №2 определить достаточно сложно. Это виолончельная миниатюра, но при анализе музыкальной формы видно наличие двух тем, которые в первоначальном изложении контрастируют тонально и тематически, а после разработки обе звучат в главной тональности, из выше написанного можно сделать вывод, что произведение написано в сонатной форме. Пьеса начинается вступлением без определенной темы, изложение характерных фактуры и движения. главная партия состоит из двух сходных предложений с 17 по 36 такт, второе предложение разомкнутое заканчивается на доминанте fis-moll. Главная партия написана в простой трех частной форме (a - b- a). Побочная партия - двухчастная репризная форма в G-dur, через хроматические секвенции (три звена a-moll, h-moll, G-dur), дополнение, выполняющее функцию заключительной партии. Разработка на теме главной партии в g-moll, реприза и кода. Вторая кантилена проходит на сексту выше, что позволяет еще более осветлить состояние души. В коде заложены все технические элементы, которые позволяют доказать, что программное произведение состоялось.

1. **Особенности музыкального языка**
   1. **Мелодия и аккомпанемент**

Основой музыки К.Ю.Давыдова всегда является мелодия – ясная, простая, выразительная. Основательное музыкальное образование К. Давыдова, его широчайший кругозор позволили ему достичь в виолончельных произведениях гармоничного сочетания глубины художественного содержания и виртуозного показа выразительных возможностей инструмента. Развитие мелодии в виртуозной части по звукам трезвучия и септаккордов; альтерация ступеней; хроматические проходящие звуки – все это передает настроение и характер, гармонизация по аккордам, что подтверждается в аккомпанементе. В кантиленной части слышна вся широта русской классической музыки. Сопровождение фортепиано настраивает солиста на тональности, помогает передать художественный образ произведения.

* 1. **Метроритмическая организация материала произведения**

Метроритмическая организация материала в виртуозной части - это двух тактовые сочетания формулы: три шестнадцатых на одной ноте плюс одна шестнадцатая (3 и 1) и двух тактовое сочетание две шестнадцатые на одной ноте плюс две шестнадцатые на одной ноте (2 и 2), что позволяет услышать легкость и неточность в падении воды. В кантиленной части сочетание половинных и шестнадцатых на взлете позволяет услышать радостное настроение, что проходит на протяжении всей части. Очень гармонично связываются кантиленная и виртуозная части подходом к виртуозным пассажам более напряженными шестнадцатыми и выливается в нисходящее гаммообразное движение 3 и 1, которые переходят в виртуозную тему.

* 1. **Гармонический язык**

Гармонический язык произведения неразрывно связан с мелодикой, придает ей выразительность, оттеняя красоту мелодического образа, но никогда и нигде гармония не подчиняет себе мелодию, не растворяет ее, напротив, мелодия всегда доминирует. Основными являются функции тоники, доминанты и субдоминанты и их взаимосвязь. Однако смелость и новизна гармонического языка К.Ю.Давыдова вполне ощутима в произведении – это смелые модуляции и тональные сопоставления – D-G-h-fis-Fis-g, и сопоставление двух тем в тональности D-dur. Необходимо иметь в виду, что гармоническое новаторство композитора всегда подчинено максимально яркому и рельефному раскрытию и выявлению музыкального образа.

5.**Выразительные средства исполнения**

* 1. **Стилевая культура**

Сочетание блестящей виртуозной части, построенной на непрерывной моторике с живейшей кантиленой, построенной на широте и богатстве русской классической музыки показывает все достоинства виолончели как солирующего инструмента. Данное произведение входит в золотой фонд виолончельной музыки.

* 1. **Особенности интонирования и фразировки в виолончельных миниатюрах**

«У фонтана»в свое время открыла совершенно новую страницу в виолончельном исполнительстве, благодаря впервые примененному Давыдовым в виолончельной практике штриху легкого *spiccato* на повторяющихся нотах, и тогда же вызвала множество подражаний. Очень заметен в пьесе любимый "шарнир Давыдова", который он использует практически во всех виртуозных произведениях, и далее использованных практически всеми русскими композиторами в произведениях для виолончели. Трудности возникают в исполнении на ставке и кантиленных частях, в соединении всех четырех струн на один смычок. отдельно стоит упомянуть легкий штрих *sautiller от spiccato*. Правильность положения смычка и части смычка на струне, не владея этим штрихом совпадения левой и правой руки теряется метро-ритм 3 и 1 и 2 и 2, что особенно важно в этом произведении.

* 1. **Характер звукоизвлечения и звуковедения**

Виртуозная тема построена на беспрерывной моторике. Легкость, четкость, совпадение левой и правой руки, выполнение всех акцентов, даже если они смещены по долям помогает укрепить знания и навыки о звукообразовании, нообучение обучающихся технике звукообразования должно быть совмещено с приобретением художественно-исполнительских навыков, с развитием музыкального вкуса. В кантиленной части необходимо собрать мелодию воедино, несмотря на то, что встречаются места, где мелодия играется по четырем струнам по очереди, это обязывает исполнителя очень аккуратно, быстро соединять струны смычком без выкриков.

* 1. **Динамика и тембровая палитра в произведении К.Ю.Давыдова**

Динамика очень досконально выставлена композитором, что при точном исполнении описывает характер произведения. Тембровая палитра соответствует виолончели - как сольному инструменту, где от самых низких нот большой октавы до третей октавы показаны исполнительские возможности инструмента. Лирическая основа дарования композитора проявилась в преобладании лирико-драматической образной сферы, в большей степени отвечающей выразительным технических возможностям виолончели.

6.Методико-педагогический анализ исполнения

* 1. **Уровень трудности, цели и задачи произведения**

Произведение К.Ю.Давыдова «У фонтана», ор.20 №2 изучается продвинутыми обучающимися в музыкальных колледжах и в высших учебных заведениях. Непременным условием для изучения пьесы является техническая подготовка ученика, а также возможность в исполнении данного произведения. К возрасту изучения (пятнадцать лет) ученик должен владеть широким диапазоном исполнительской штриховой техники и исполнением кантилены. Произведение должно даваться обучающимся с соответствующими физиологическими и техническими данными. Цель изучения пьесы - это развитие техники исполнения виртуозного штриха *sautiller*, исполнение беспрерывной широкой кантилены при большом диапазоне. Задачами данного произведения является приобретение навыков: единства тембрового звучания, четкое выполнение штриха *sautiller,* легкое исполнение мелких длительностей, выравнивание регистров, работа над legato, освоение грифа на всем его диапазоне.

* 1. **Основные пути выявления образно-художественной и стилевой направленности**

Пьеса К.Ю.Давыдова «У фонтана», ор.20 №2 является одной из полезнейшим произведений учебного репертуара. В исполнительско-техническом отношении она, прежде всего, требует ровного, спокойного, очень умелого распределения смычка и большой собранности и насыщенности звучания. Пьеса в исполнении требует логической осмысленности фразы, хорошей артикуляци и четкой музыкальной формы. Технические пассажи являются характеризующим моментом стиля, вытекающим из общей эмоциональной окраски произведения и необычайно убедительно подчеркивающим ее. Технические орнаменты композитораследует исполнять четко, полным, ровным, опертым звуком, передавая окраской тембра сущность содержания.

* 1. **Исполнительские трудности в произведении и методы их преодоления**

Приступая к изучению пьесы К.Ю.Давыдова «У фонтана», ор.20 №2 преподавателю необходимо тщательно проанализировать исполнительские трудности в данном произведении.

Одной из основной сложностьюявляется исполнение штриха *sautiller* в виртуозной части, который зачастую у исполнителя приводит к ускорению метро-ритма, и тогда очень тяжело удержать пьесу в одном темпе. В этом случае необходимо особенно четко придерживаться мелодии в виртуозной части или работать с ней под метроном, но ритмический рисунок всегда необходимо сохранять. на начальном этапе изучения произведения можно применять акценты на каждую первую из четырех шестнадцатых, в дальнейшем следует акценты расставлять по тексту.

В кантиленной части существует сложность при ведении смычка по четырем струнам по очереди, необходимо как можно ближе вести смычок при соединении струн, не опуская при этом вес руки. Естественно необходимо сохранять ритмическую структуру, не выпячивая, но очень отчетливо показать разницу между квартолью и квинтолью.

Во всей пьесе нельзя пережимать правую руку, дать успеть отдыхать ей на piano. В этом будет заключатся свобода исполнения.

Заключение

Только при гармоничном развитии технических и исполнительских способностей ученика можно говорить о формировании исполнителя-художника. Технические навыки являются непременным условием и необходимой основой в преодолении творческих задач. Виолончелист (ученик), недостаточно усвоивший основные приемы виолончельной техники, несмотря на очевидные исполнительские способности и хорошо развитую музыкальность, никогда не сможет в достаточной степени полно воплотить свои творческие замыслы. Средства исполнительско-музыкальной выразительности (интонационные и тембровые краски инструмента, техника музыкальной речи, все виды динамических оттенков, чувство формы, тембра), стилевые особенности исполняемого произведения – это те основные факторы, с которыми неизбежно сталкивается ученик (преподаватель), подходя вплотную к исполнительскому процессу. Целью исполнительского анализа является раскрытие художественного содержания исполняемого произведения; методом – глубокое изучение композиторских средств выразительности. Приступая к анализу исполняемого произведения нужно всегда учитывать: эпоху создания, манеру письма композитора, основные черты стиля. Иметь в виду общий план сочинения: идею, главную мысль, смысловую вершину. Ученик при помощи преподавателя должен всесторонне изучать исполняемое произведение, усваивать смысл нотного текста, добиваться синтеза музыкальной и исполнительской сторон, учитывать форму произведения и особенности музыкального языка и фактуры.