

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ШТРИХОВОЙ ТЕХНИКИ В СКРИПИЧНЫХ КОНЦЕРТАХ КОМПОЗИТОРОВ-РОМАНТИКОВ Ф. МЕНДЕЛЬСОНА И Я. СИБЕЛИУСА

Алиева Зарема Эбазеровна

Доцент, Крымский

Инженерно-педагогический университет

selsebil@inbox.ru

SOME OF THE FEATURES OF BOWING TECHNIQUE IN VIOLIN CONCERTOS OF THE ROMANTIC COMPOSERS MENDELSSOHN'S AND SIBELIUS

Z. Aliyeva

Summary. In the present article have been studied some characteristics of bowing technique in violin concertos of the romantic composers F. Mendelssohn and Sibelius. It's underlined the particular importance of strokes performed by violins, as the correct use of different string methods, the execution of the melody place with vibrato, and is the definition of culture the sound of a violinist. Artistic means of concerts with the Mendelssohn are traditional, but they are innovative methods. One of the main aspects is masterful, and due to the different types of violin technique goes to the level of motive-its constituent elements. The role of the soloist consists of a set of instrumental techniques, through which is revealed the greatest musical potential of the instrument. In addition, the virtuosity of execution is subordinated to the General idea of the concert, whereby organically combined with orchestral melody.

Instrumental composition of the violin Concerto of Jean Sibelius is more extensive than the works of Mendelssohn. The main distinctive quality of the orchestration presents a contrasting comparison of different number of votes timbre groups of instruments, which greatly influenced by register, timbre and functional relation of soloist and orchestra.

Keywords: the violin Concerto, the composer, stroke technique, vibrato, melody, Sibelius, Mendelssohn.

Аннотация. В представленной статье были изучены некоторые особенности штриховой техники в скрипичных концертах композиторов-романтиков Ф. Мендельсона и Я. Сибелиуса. Здесь подчеркнута особое значение штрихов в исполнении скрипок, поскольку правильное использование разных смычковых способов исполнения мелодии месте с вибрато, и является определением культуры звука скрипача. Художественные средства концертов Ф. Мендельсона являются традиционными, но они исполняются новаторскими методами. Одним из главных аспектов является виртуозная игра, а благодаря разным видам скрипичной техники выходит на уровень мотивно-образующих его элементов. Партия солиста состоит из комплекса инструментальных приемов, благодаря которым раскрывается величайший музыкальный потенциал инструмента. Кроме этого, виртуозность исполнения подчинена общему замыслу концерта, благодаря чему органично сочетается с оркестровой партией.

Представленный инструментальный состав скрипичного Концерта Яна Сибелиуса является более масштабным, чем сочинения Мендельсона. Главным отличительным качеством оркестровки представлены контрастные сопоставления разных по количеству голосов тембровых групп инструментов, что значительно повлияло на регистровое, тембровое и функциональное соотношение солиста и оркестра.

Ключевые слова: скрипичный концерт, композитор, штриховая техника, вибрато, мелодия, Я. Сибелиус, Ф. Мендельсон.

Появление скрипки связано с длительным и сложным процессом развития группы смычковых инструментов. Это обусловлено процессом разветвления музыкальной культуры, протеканием смены социальных условий. Значительную роль в это внесло и усложнение, и умножение задач, возникших перед исполнителями и композиторами. Особенно это касается выделения инструментальной музыки в самостоятельную область музыкального искусства [6].

Зарождение смычкового инструмента происходило еще в глубокой древности, когда человек впервые начал прислушиваться к тому, как звучит тетива лука. А ведь

если присмотреться, то обводы скрипки очень напоминают форму лука, который был изготовлен из рогов животного.

Большинство исследователей считают, что сам способ смычкового звукоизвлечение, а значит и появление первых видов смычковых инструментов, появились впервые в Средней Азии, в частности в области Хорезма.

Так Абу Насра Мухаммада аль-Фараби (VIII — IX вв.) в «Большом трактате о музыке» [3] уже были упоминания о смычковых инструментах, также схожие упоминания были и у Ибн Сины (IX — X вв.).

За долгий период игры на скрипке было накоплено много разнообразных штрихов. Причем стоит отметить, что между некоторыми штрихами бывает достаточно сложно провести определенную грань и классифицировать их. Поэтому далее необходимо рассмотреть основные штрихи.

К основным штрихам можно отнести *detache*, *legato*, а также разные виды *staccato* и *spiccato* и *tremolo*. *Detache* (фр.) — штрих с отчетливой атакой, явно выраженного декламационного характера. Таким штрихом исполняют энергичные фразы, которые требуют большой полноты и красочности тона [1].

Скрипичный концерт Феликса Мендельсона (1809–1847) — это прекрасное отражение его жизни. Уже в 15 лет Мендельсон стал автором многих произведений разных жанров. Учителем этого известного человека был Карл Фридрих Цельтер. В 16 лет Феликс Мендельсон получил лавры бессмертия, которые принесла ему увертюра «Сон в летнюю ночь» (1826), уже в этом возрасте он становится признанным мастером своего дела. В работах Мендельсона есть множество современных исканий, которые он прекрасно сочетал с традициями. Благодаря гармоничности мирозерцания он стал «классиком» среди романтиков [8].

Хочется отметить, что скрипичный концерт ми-минор (1844) Мендельсона находится в одном ряду с гениальными концертами Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Чайковского. Музыка этого композитора наполнена романтической пылкостью, мелодической красотой и удивительной пластичностью формы [2].

Далее необходимо рассмотреть непосредственно использования особенностей штриховой техники в скрипичных концертах композиторов-романтиков Ф. Мендельсона и Я. Сибелиуса.

Произведение Феликса Мендельсона «Концерт для скрипки ми-минор», которое по праву считается выдающимся, всегда присутствует в репертуаре всех скрипачей мира.

Скрипичный концерт является наиболее жизнеподобным созданием Мендельсона, здесь он наилучшим образом были показаны лучшие черты его дарования: пластичность песенных лирических и скерцозно-фантастических образов, также тут прекрасно переплетается простота и искренность лирического высказывания, богатый мелодизм [5].

Жанр концерта является произведение сольного исполнения, но его сопровождает симфонический оркестр, поэтому и исполняют его с большой эстрады.

Несмотря на свое отличие, первые две части концерта: *Allegro, molto appassionato* и *Andante*, были объединены общим лирическим характером. В финале можно услышать темы, которые являются свойственными для светлого мира мендельсоновской фантастики, здесь же присутствует и грациозная шутиливость, нарядный праздничный колорит.

Тематики первых двух частей скрипичного концерта схожи тем, что они обе обладают лирическим содержанием. Вместе с тем основная тема *Allegro* является взволнованной, более активной, динамичной. Тогда как тема *Andante* характеризуется страстностью и одновременно элегичностью [4].

Стоит отметить, что эмоциональный образ первой части намного богаче и многогранней, чем вторая часть, хотя весь комплекс эмоций второй части находится в ее основном музыкальном образе.

В первой части концерта для скрипки, которая изложена в сонатной форме, ведущее положение получила взволнованно приподнятая тема. Здесь подчеркивается индивидуальный тон высказывания, из-за чего использовать в этой части двойной экспозиции не представляется возможным.

Новый тематический материал появился в связующей партии «Концерта для скрипки ми-минор». Несмотря на то, что она сильно зависит от главной партии, ее новыми свойствами становится расширение диапазона звучания, хроматические полутоновые интонации в восходящем направлении. Это, в свою очередь, придает теме более энергичное выражение, а также движения становятся более устремленными. Побочная партия характеризуется «тихой» и светлой лирикой, которая так характерна для Феликса Мендельсона.

Побочная партия является контрастной по отношению к главной и связующей. Ее основным отличием является структура. Но, из-за отсутствия внутренних противоречий и конфликта образов, здесь нет необходимости в драматически-действенной разработке. На самом деле функции разработки в сонатном *Allegro* концерта являются достаточно скромными и ограниченными.

Тональную сферу концерта освежает ряд модуляционных ходов. Тематический материал является мотивно раздробленным, благодаря чему открывается возможность свести в плотную мелодические элементы темы и дать их в одновременном звучании, так они дополняют ее фигурации и позволяют подготовить и сделать закономерным возникновение виртуозной каденции в конце разработки, что является необычным. Поскольку зачастую она находится между репри-

зой и кодой, как это принято в классическом сольном концерте [9].

Вторая часть концерта *Andante* является своего рода лирическим интермеццо. Непосредственный переход связывает ее с первой частью, здесь их соединяет общий звук *h* — квинтовый для *e-moll*, вводный для *C-dur*. Основной темой *Andante* является песенная тематика. Она очерчена широкими мелодическими линиями и всем своим содержанием примыкает к лирическим темам *Allegro*. Но, лирика второй части является более открытой, чувственной, что представляется более непосредственным.

Мендельсон во второй части концерта усиливает лирические элементы, и концентрирует на них все внимание. Таким образом, автор создает все необходимые условия, чтобы зритель смог ярко и контрастно воспринять третью, заключительную часть концерта. Для этого, в переходном разделе, который связывает *Andante* и финал Мендельсон вводит новую песенную тему [10].

В 1903 году известный композитор Ян Сибелиус со-здал «Концерт для скрипки с оркестром ре-минор». Как сказал известный дирижер Леопольд Стоковский, это был единственный инструментальный концерт в наследии Сибелиуса, который представляет «одну из лучших симфоний композитора». Хочется отметить, что это является самым популярным произведением финского гения.

Отличительной чертой первой части концерта является суровый «северный» колорит оркестра, страст-

ная и в то же время сдержанная лирика. Virtuозность партии солиста органически сочетается с масштабностью замысла, служит его воплощению. Во второй части концерта представлена вдохновенная элегия, которая наполнена необычайными мелодическими красотами. Она принадлежит к самым возвышенным страницам романтической музыки. Финал концерта представлен темпераментным, стремительным. Здесь определяется упругий пунктирный ритм, который воплощает стихию народного танца.

Впервые Концерт для скрипки с оркестром был исполнен 8 февраля 1904 года в Хельсинки под управлением автора. Знаменитость концерта придает его сложность: здесь ярко выражено стремление композитора выявить беспредельные выразительные возможности скрипки — те, что для него самого как исполнителя не были доступны.

В заключении хочется отметить, что рельефный тематизм, искусная скрипичная партия, красочная оркестровка, сочетание виртуозности и симфонизма — все это ставит Концерт Мендельсона в ряд с величайшими творениями в этом жанре.

Тогда как скрипичные концерты Яна Сибелиуса [7] придерживаются классической традиции, но в структуре частей внесены некоторые изменения. Особенностью его произведений является функциональность материала, их распределение между оркестром и скрипкой. Здесь происходит концентрация на одном образе, а отсутствие контрастов между темами заметно влияет на модель взаимодействия партий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобырь Н. А. Особенности художественной выразительности штриховой техники альты в струнных квартетах Д. Д. Шостаковича // Научная статья: Издательский Дом «Академия Естествознания» (Пенза) 2015 № 2–2. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=24921625> (дата обращения: 21.05.2017)
2. Гвоздев А. В. Звукоизвлечение на скрипке в связи с задачами художественного исполнения // Научная статья: Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, выпуск № 151 / 2012 URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/zvukoizvlechenie-na-skripke-v-svyazi-s-zadachami-hudozhestvennogo-ispolneniya> (дата обращения: 21.05.2017)
3. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы: Фонд Сорос — Казахстан, 2002. — 352 с
4. Либерман М.Б, Берляничик М. М. Культура звука скрипача: Пути формирования и развития / М. Б. Либерман, М. М. Берляничик — М.: Музыка, 2005. — 160 с.
5. Мендельсон Феликс. Скрипичный концерт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.belcanto.ru/mendelssohn_concerto_violin.html (Дата обращения 25.02.2017)
6. Минаков А., Минаков С. Всеобщая история музыки / А. Минакова, С. Минаков М.: Эскимо 2010–554 с.
7. Сибелиус Ян. Скрипичный концерт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.belcanto.ru/sibelius_violin.html (Дата обращения 25.02.2017)
8. Славская Л. И. Романтизм и его особенности в скрипичных концертах композиторов-романтиков // Студенческий: электрон. научн. журн. 2017. № 3(3). URL: <https://sibac.info/journal/student/3/72328> (дата обращения: 21.05.2017).
9. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Том 1 / К. Флеш. — М.: Музыка, 2004. — 274 с.
10. Ширинский А. А. Штриховая техника скрипача / А. А. Ширинский — М.: Музыка, 2013. — 85 с.