

ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЛОЙ ФОРМЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО В ТВОРЧЕСТВЕ АНАТОЛИЯ ВАРЕЛАСА

Шохиддинова Д.А.

*Шохиддинова Динора Алишер кизи - самостоятельный соискатель,
Государственная консерватория Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: форма – это не только схема, но еще и процесс. Понимания сущности музыкальной формы – заслуга учёного, академика и композитора Бориса Асафьева. Формы музыкальных произведений бывают различных видов: Простые двух-трехчастные, сложные трехчастные, рондо, вариации, сонатная форма, и т.д. Композиторы часто обращаются к малой форме, особенно это актуально сейчас, в наше время, когда красоту ценят в миниатюрах. В этой статье будут рассматриваться произведения малой формы для струнных инструментов и фортепиано Анатолия Вареласа пьеса «Элегия», «Ночь» и «Родник», фантазия «Силуэты», «Вальс».

В данной статье автор пытается заострить своё внимание на произведениях малой формы для скрипки и фортепиано в творчестве Анатолия Вареласа. В качестве примера автором отбираются два произведения композитора.

Ключевые слова: скрипка, инструменты, оркестр, эволюция, композиторское творчество, элегия.

WORKS OF SMALL FORM FOR VIOLIN AND PIANO IN THE WORKS OF ANATOLY VARELAS

Shohiddinova D.A.

*Shohiddinova Dinora Alisher qizi - independent applicant,
STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: form is not only a scheme, but also a process. Understanding the essence of the musical form is the merit of the scientist, academician and composer Boris Asafiev. Forms of musical works are of various types: Simple two-three-part, complex three-part, rondo, variations, sonata form, etc. Composers often turn to the small form, this is especially true now, in our time, when beauty is appreciated in miniatures. This article will consider works of small form for string instruments and piano by Anatoly Varelas, the play “Elegy”, “Night” and “Spring”, fantasy “Silhouettes”, “Waltz”.

In this article, the author tries to focus his attention on the works of small form for violin and piano in the works of Anatoly Varelas. As an example, the author selects two works of the composer.

Keywords: violin, instruments, orchestra, evolution, composer's creativity, elegy

Композитор, скрипач, педагог, Варелас Анатолий Советович — родился 27 февраля 1950 года в городе Ташкенте в музыкальной семье, отец композитора Варелас Совет Афанасьевич — известный композитор, профессор Ташкентской консерватории. (1923–1997), мать — Головянц Тамара Аванесовна-музыковед, кандидат наук, профессор Ташкентской государственной консерватории. (1929)

«В 1968 г. Анатолий окончил Центральную Музыкальную школу им. Успенского по специальности скрипка, а в 1973 закончил Ташкентскую Государственную консерваторию по классу скрипки (класс доцента Рейдера И.Х.) и по классу композиции (класс проф. Зейдмана Б.И.) получив диплом с отличием.

С 1971—1975 Анатолий Советович работал преподавателем класса скрипки в Центральной Музыкальной школе им. Успенского, а с 1973—1976 работал в Государственном симфоническом оркестре в группе I скрипок. С 1976 по 1994 преподавал инструментовку в Ташкентском Государственном институте культуры им. Кадыри» (1)

С 1993 Варелас Анатолий Советович – доцент, с 2012года и по настоящее время — профессор Государственной консерватории Узбекистана.

Является автором большого числа сочинений как в крупных (симфонии и концерты), так и в камерных жанрах (квартеты, пьесы, романсы, песни для детей и взрослых).

Произведения малой формы для скрипки и фортепиано – одна из старейших но, в то же время значительных и современных видов музыкального искусства. Малым формам как и симфоническим, доступен широкий спектр содержания от непритязательных бытовых образов до сложных, философски углубленных. Вместе с тем миниатюрная форма изложения обладает специфическими чертами. Как отмечала Т. Головянц: “... хотя в наше время роль камерных сочинений неизмеримо возросла, специфика жанра сохранилась. Вследствие этого камерно-инструментальные произведения обычно играют меньшую общественную роль, чем жанры монументальные, синтетические” [1]. Однако, здесь необходимо отметить что: «...социальную ценность музыки, - как указывает Б.В. Асафьев, - нельзя определить количеством слушателей, а можно и должно - только интенсивностью художественного и эмоционального воздействия”[3.

Кроме того, камерный жанр обладает некоторыми такими особенностями, которые не доступны ни хоровой, ни оркестровой в музыке. Дифференцированность партий для произведений малых форм открывает неисчерпаемые возможности в выражении интеллектуального начала, сокровенных чувств, лирики...

Рассматривая его камерно-инструментальное произведение «Элегия», стоит отметить, что прежде всего оно написано для скрипки и фортепиано, это чувствуется в самой стилистике произведения.

«Элегия» Анатолия Вареласа продолжает эти традиции. Пьеса написана в форме вариации, середина развёрнута. Вступительная часть представляет собой период, и в свою очередь состоит из двух повторяющихся разделов. Эта основная тема вариаций, которая одновременно выполняет функцию вступления. Мелодия в целом распевная, с интересной размерной структурой, которая меняется попеременно исходя из строения фразы, попутно переходя из трёхдольной в четырёхдольную, и наоборот. Главная тема развивается в пределах кварты от Соль до Фа второй октавы. Первая вариация представляет собой полностью развернувшись в скрипичной партии, мелодию. В процессе варьирования тема переходит в партию фортепиано. Интересно что средняя часть – это полностью каденция у скрипки, в целом ее можно разделить на три ярких виртуозных элемента. Используются многие технические приемы и особенности исполнительства на инструменте. Начало Каденции: меняется тональность, элемент первой части развивается двойными нотами – 1 технический прием, а переходя к пульсации шестнадцатыми остинатно повторяющаяся нижняя Соль, создает скрытое двухголосие, и придает движению нервную напряжённость, создавая динамику и кульминацию средней части – 2 прием. Следующему 3 приему, передают новые оттенки трели на новом тематическом материале, основанном на частичной ритмической имитации из первой части, а пиццикато добавляет дыхание между фразами. Далее движение волнообразно идет восьмыми, создавая внутреннее ускорение и подходит к как бы репризе срединной вариации.

Основная тема проходит у фортепиано в октаву, а у скрипки в высоком регистре трель сменяется глиссандо, и подхватывает продолжение мелодии. Далее тема произведения переходит в искусственный флажолет, довольно необычный ход так же показывающий знания скрипичной техники. Партия скрипки имитирует пение за исключением среднего раздела. Где ярко выступает инструментальная природа скрипки. Дает возможность показать певучесть, а также стремительность взлёт и виртуозность в скрипичной партии. Последнее проведение темы в заключении выполняет функцию коды. Тема отдалённо напоминает свой начальный вариант, но на октаву выше и начинается с ноты Ля. В целом насыщенная звуками срединная часть к концу произведения как бы растворяется в воздухе...

«Ночь» Night произведение, написанное для скрипки и препарированного роаяля.

Как известно в XX веке эксперименты с традиционными инструментами, различные конфигурации в плане инструментовки, стали своего рода отличительной чертой эпохи. Не остался в стороне то этих инноваций и роаяль. Так, «Подготовленное (препарированное) фортепиано-клавишный музыкальный инструмент, разновидность фортепиано, звук которого создается с помощью различных предметов, которые помещаются на или между струнами или же на молоточки; в результате фортепианное звучание совмещается с перкуссионным, создавая особый неповторимый звук. Идея изменить тембр инструмента с помощью помещения различных объектов в дальнейшем была использована и в других инструментах — например, препарированная гитара. Изобретателем препарированного фортепиано и человеком, который утвердил этот термин в музыкальном мире, стал Джон Кейдж» (2). Анатолий Варелас не случайно обратился именно к такому варианту инструмента. Потому как в данном произведении во главу угла ставится сонорные краски звучания инструментов. Ощущение ночи, ночных видений передаются через призму особенных звучаний. Композитор светлыми красками... полутонами создаёт образы ночной жизни.

В самом начале тема на распев у скрипки двигаясь вверх по хроматической гамме повествует о сакральной истории, мелодия начинается с тонического звука фа диез, и поступенно идет в ноту соль, опекая раз за разом и украшаясь мелизмами. С 6 такта начинается развитие тематического материала, добавляются пассажи вверх шестнадцатыми, подъемы восьмыми к вершине, и триольные опевания. В фактуре у фортепиано проходит контрапунктическая тема в противовес скрипичной, и возникает ощущение диалога между скрипкой и фортепиано. Пьеса написана в простой трехчастной форме, середина развёрнута. Первая часть представляет собой период, и в свою очередь состоит из двух частей. Мелодия в целом распевная, с интересной размерной структурой. В среднем разделе скрипка и фортепиано меняются темами в варьированном виде, в аккомпанементе насыщается гармония и чувствуется постепенный приход кульминации. Далее пассажи у скрипки создают напряжение, и движение вверх к вершине, так же меняется гармония, и подготавливается модуляция к средней части, и на самой высокой ноте четвертой октавы, меняется тональность, фактура, и характер. И у скрипки и у фортепиано партии насыщаются мелкими фигурациями, и лёгкой динамикой. ярко выраженная контрастность и напряженность всей пьесы – это ее средняя часть. Далее в заключительной части всё возвращается на круги своя...

Все предоставленные произведения имеют продуманную драматургию, логику композиции, и интересные гармонические и ритмические решения. Даже в такой малой форме, и в таком небольшом произведении, композитор Анатолий Варелас умеет раскрыть внутренний мир человека, показать чувственно-эмоциональный опыт, донести идею, и достучаться до сердца слушателя.

1. Простота, правда и естественность — вот три великих принцип. Асафьев Б.В. Л., 1968.
2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gorky.media/reviews/что-такое-elegiya/> (дата обращения: 03.01.2023).