

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЧЕРТО ГРОССО ДЛЯ ДВУХ СКРИПОК И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА АНАТОЛИЯ СОВЕТОВИЧА ВАРЕЛАСА

Матвеева Е.Н.

*Матвеева Елена Николаевна - и.о.доцента,
кафедры струнных инструментов,
Государственной консерватории Узбекистана.
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *концерто грассо – «большой концерт» – инструментальный жанр в музыке в основе которого лежит динамический принцип. Это соревнование между солистами и оркестром. Включающий прогрессивные идеи и выражающий господствующие тенденции исполнительского искусства. В данном концерте заложено философское мышление композитора, что помогает еще лучше и глубже понять смысл жизни и ту гармонию, по принципу которой построено данное произведение.*

Ключевые слова: *музыкальный жанр, философское мышление, интерпретация, концертное выступление, скрипка.*

PERFORMING INTERPRETATION OF CONCERTO GROSSO FOR TWO VIOLINS AND CHAMBER ORCHESTRA BY ANATOLY SOVETOVICH VARELAS

Matveeva E.N.

*Matveeva Elena Nikolaevna - Acting Associate Professor,
DEPARTMENT OF STRING INSTRUMENTS,
STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: *concerto grosso – “great concerto” – is an instrumental genre in music based on the dynamic principle. This is a competition between soloists and orchestra. Incorporating progressive ideas and expressing the mainstream of the performing arts. This concerto contains the composer's philosophical thinking, which helps to better and deeper understand the meaning of life and the harmony on the principle of which this work is built.*

Keywords: *musical genre, philosophical thinking, interpretation, concert performance, violin.*

Суть музыкально-исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески «прочсть» художественное произведение, раскрыть в своем исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором.

Характер музыки, ее эмоциональный смысл должны быть переданы максимально точно и убедительно: надо создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный образ. В то же время творческим исполнением становится только в том случае, если в него привнесен собственный, пусть небольшой опыт понимания и переживания музыки, что придает интерпретации особую неповторимость и убедительность. Это и есть главная цель, на которую должна быть сфокусирована вся работа музыканта над произведением, независимо от уровня и обучения и сложности изучаемых произведений.

Концерто грассо было написано композитором Узбекистана Анатолием Вареласом в 2020 году. Анатолий Варелас является действующим композитором Республики Узбекистан, Профессором Государственной консерватории Узбекистан, членом союза композиторов и бастакоров Узбекистана. Композитор философски подошёл к созданию своего детища. Оно состоит из четырёх частей, и каждая часть имеет своё название. Первая часть «Рождение. Пробуждение земли». Вторая – «Жизнь». Третья – «Смерть». Четвёртая – «Будущее время». Анатолий Варелас не только композитор, но и скрипач, у которого есть целый ряд сочинений для скрипки соло, а также Концерто грассо для скрипки и камерного оркестра «Посвящение И.Баху», но он не останавливается на своём творческом пути и сочиняет Концерто грассо для двух скрипок и камерного оркестра, и его задумка осуществляется. Конечно была поставлена более сложная задача, так как уже два солиста, которые несут общую психологическую нагрузку на всё произведение. «Весьма существенным разделом работы над художественным произведением, – утверждал Л.Гинзбург, – является изучение нотного текста» [1, 30]. Особенно это важно при изучении современной музыки, изобилующей инновационными технологиями, различными приёмами письма, являющимися отражением индивидуального композиторского стиля.

Они находятся в тесном контакте с оркестром, который не только выполняет аккомпанирующую роль, а берёт на себя большую функцию в исполнении. Благодаря чему между солирующими скрипками и оркестром происходит диалог. Общая идея, заложенная композитором в концерте, продвигается всеми участниками, посредством чего происходит единение. Вообще жанр Концерто грассо возник в Италии во второй половине XVII века и представляет собой ранний вид симфонической музыки, потому что в камерный состав добавляются духовые инструменты – это труба, флейта, гобой, валторна. В своё сочинение Анатолий Варелас добавляет только флейту и гобой. Но они несут на себе большую нагрузку, как вся

духовая группа. Духовики с определённой периодичностью поддерживают и солистов, и оркестр. Где-то вносят свой контраст, благодаря своим тембровым особенностям.

Для исполнения Концерто грассо для двух скрипок необходима большая работа между солистами, чтобы передать содержание и идею, заложенную композитором. Передать это настроение и энергию оркестру, чтобы объединиться в едином порыве и единую интерпретацию. Само произведение часто подразумевает передачу мысли от одного солиста к другому. Необходимо чувство локтя, ощущения партнёра.

Если говорить в целом о Концерте – он заряжен идеей глобального масштаба. Композитор охватывает с философской точки зрения не только наше существование сегодня, а существование всей нашей планеты. Это задача сверхсложная. Потому что в меру данного жанра – Концерто грассо, который включает в себя четыре части – А. Варелас охватывает весь период нашей земной жизни, земной цивилизации.

Первая часть «Рождение. Пробуждение Земли» - идея появления вообще самой Земли, как таковой и зарождение на ней какой-то жизни. Эта идея заложена в первых трёх тактах, когда происходит проблеск и начинается пробуждение, зарождение. Между скрипками идёт диалог - спор, это особенно слышно в небольшой каденции, в которой есть восхождения и падения, после чего появляются проблески светлого и доброго. Композитор добивается этого эффекта посредством флажолетов в партии первой солирующей скрипки, которые имитируют нежный рассвет. Стремительное развитие первой части Концерта включает в себя элементы вопросов – А что же будет дальше? «Глубина чувств и переживаний, богатство эмоциональных красок, так же как осмысленность и логичность, - отмечает Л.Гинзбург, - всегда отличают игру выдающихся артистов» [2, 10].

Вторая часть – «Жизнь» - носит образ дикарского-танцевального жанра. Это сразу слышно с первых тактов солирующей первой скрипки. Композитор применил технику *pizzicato* по трём пустым струнам, издающие две квинты, исполняющиеся движением пальца в разные стороны, т.е. вниз и вверх, а ритмический рисунок придаёт этим квинтам гротескность. Переключки между солирующими скрипками и духовыми инструментами в восходящих и нисходящих пассажах создают стерео - эффект, благодаря которому образуется своеобразная краска звучания. Так же все пассажи исполняются штрихом *spiccato* в нижней части смычка, для более жесткого и решительного характера. Выбирая штрихи, скрипач должен позаботиться и об аппликатуре. Чтобы добавить эффект дикарства, а может и идолопоклонничества, А.Варелас использует в партиях второй части *sul ponticello*, которое появляется сначала у солистов и постепенно, как ком нарастает в каждой группе камерного оркестра. Элементы *legato* придают второй части какой-то сарказм. Но ничто не вечно.

Танец постепенно утихомиривается и плавно переходит в третью часть – «Смерть», несущую трагический характер. Она посвящена, как обобщённый образ, смерти героя. А героем является фактически каждый человек. Потому что жизнь человека одна единственная, данная ему свыше. И когда наступает смерть – это большая трагедия и для окружающих, и для самого человека-героя. Начало этой части также написано квинтами, переходящими в септиму, имитирующие ломанный аккорд и создающие боль, страх человека-героя. Вся часть исполняется в темпе *Grave*, тяжело и на динамике «*sf*». Почти над каждой нотой стоят акценты. Таким образом композитор вложил в эту часть всю боль, всю трагедию, которую ощущает человечество ввремя воин и каких - либо других трагедий мирового масштаба.

Четвёртая часть – «Будущее время» - появление новой жизни, когда после всех смертей и бед происходит зарождение нового и жизнь продолжается, она идёт вперёд. Об этом говорит просветлённый конец части. Сама часть написана сплошными пассажами из шестнадцатых нот с вкраплением начальной темы первой части. Имитирующая тиканье часов, которые не стоят на месте, а все время идут вперёд. Экономичность техники применения разнообразных штрихов позволяет скрипачу достичь лёгкости и свободной непринуждённости игры.

Композитор очень часто использует секунды в написании этой части. Уже с первого пассажа солисты играют в малую секунду, потом оркестр подхватывает и тоже звучат секунды, но все это в слиянии в одно целое превращается в сказочное звучание, во что-то космическое.

Процесс исполнительской интерпретации Концерто грассо для двух скрипок и камерного оркестра Анатолия Советовича Вареласа исключительно сложен и субъективен, креативен. Представляет большой интерес для молодых музыкантов-исполнителей, поскольку он художественно ярко и убедительно отражает духовный мир нашего современника, полноценно и гармонично воспринимающую окружающую действительность и себя как неотъемлемую составляющую этого богатого и разнообразного в смысле чувств и мыслей грандиозного жизненного пространства.

Список литературы / References

1. Гинзбург Л.С. О работе над музыкальным произведением. 4-е изд., доп. – Москва: Музыка, 1981.
2. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – Москва: Музыка, 1981.