

СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО МУХАММАДА АТАДЖАНОВА В АСПЕКТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Матвеева Е.Н.

*Матвеева Елена Николаевна - и.о. доцента,
кафедра струнные инструменты,
Государственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: статья посвящена исполнительскому анализу оригинального сочинения узбекского композитора Мухаммада Атаджанова, представляющего большой интерес для музыкантов-исполнителей. Анализируя данную сонату, автор статьи раскрывает образный мир, стилистические особенности, национальный характер музыки и предлагает направления исполнительской интерпретации. На основе рассмотрения сонаты делается вывод о её высокой художественной ценности.

Ключевые слова: соната, скрипка, фортепиано, ансамбль, виртуозность, мелодика, выразительность, энергетика, лирика, цикл, кульминация.

SONATA FOR VIOLIN AND PIANO BY MUHAMMAD ATAJOV IN THE ASPECT OF PERFORMING INTERPRETATION

Matveeva E.N.

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

Abstract: the article is devoted to the performing analysis of the original composition of the Uzbek composer Muhammad Atajanov, which is of great interest to performing musicians. Analyzing this sonata, the author of the article reveals the figurative world, stylistic features, the national character of music and suggests directions of performing interpretation. Based on the consideration of the sonata, a conclusion is made about its high artistic value.

Keywords: sonata, violin, piano, ensemble, virtuosity, melody, expressiveness, energy, lyrics, cycle, climax.

Каждое сочинение композитора Мухаммада Атаджанова сразу же становится востребованным музыкантами-исполнителями. Это в полной мере относится и к его скрипичной сонате, написанной в 2020 году, завершающем второе десятилетие XXI века. Как отметила музыковед Э.Мамаджанова: «Творчество композиторов Узбекистана двух десятилетий XXI века – это, безусловно, новый этап в развитии национальной музыки» [1, 37]. Соната для скрипки и фортепиано является тому подтверждением.

Произведение привлекает своей яркостью музыкального языка, красивой выразительностью, красочной гармонией, тонко разработанной фактурой скрипки и фортепиано. В сущности, данное сочинение – прекрасный подарок ансамблистам. Профессиональный пианист Атаджанов отлично владеет игрой на скрипке и знает её специфику. «Композитор использует широкую фантазию создателя и художественно обогащает музыку, чтобы передать слушателю свои мысли» [2, 93]. Всё это ощущается в сонате, предоставляющей музыкантам-исполнителям благодатную возможность показать выразительные и технические средства художественного исполнения в ансамблевом единстве.

Соната представляет собой трёхчастный цикл с контрастным сопоставлением музыкальных образов: I часть – Vivace, II часть – Andantino, III часть – Prestissimo. Первая часть Vivace написана в сонатной форме со вступлением и кодой. Вступление вводит в мир активных, энергичных образов, воплощающих жизненный оптимизм, гармоничное восприятие человеком окружающей природы. Тема главной партии передаёт образ неукротимой созидательной энергии. Композитор использует в скрипичной партии разнообразные виртуозные приёмы игры, требующие владения такими штрихами, как *detashe*, *legato*, *spiccato*, *staccato*, *portato*, *martele*. Выбирая штрихи, скрипач должен позаботиться и об аппликатуре. «Выбор аппликатуры и выбор штрихов, - подчёркивает Л.Гуревич, - происходит параллельно и служит решению общих творческих задач» [3, 67]. Выбор штриха определяется характером музыки, её образным строем. Задача исполнителя состоит в том, чтобы ярко раскрыть её смысл, настроение, эмоциональное состояние, воздействующее на слушателя. В соответствии с многогранной образной сферой сонаты исполнитель применяет разнообразные штрихи и соответствующую аппликатуру. Особенно большого внимания в этом плане требует разработка.

Очень оригинально решена композитором реприза, начало которой представляет собой канон, привносящий в сонатную драматургию качественно новый смысл. Вслед за каноном следует своеобразный монологический компонент, постепенно насыщающийся фактурным уплотнением звукового пространства. Оригинально решена композитором и кода, в которой происходит успокоение и как бы исчезновение звукового образа, удаляющегося в некое таинственное пространство. Такой драматургический приём

композитора направлен на психологическую подготовку слушателя к началу второй части сонаты, имеющей лирический характер.

Активный, энергичный тонус *Vivace*, контрастные образы главной и побочной партии ставят перед скрипачом сложные задачи звукового воплощения. «Совершенное исполнение штрихового движения без излишних затрат энергии, напряжения, – отмечает А.Ширинский, – обладает эстетичностью, красотой» [4, 75]. Поэтому экономичность техники применения разнообразных штрихов позволяет скрипачу достичь лёгкости и свободной непринуждённости игры, восхищающей слушателей полётностью музыкальной мысли, мастерством создания ярких звукообразов, утончённых и красочных, динамически разнообразных.

Andantino написано в трёхчастной форме. Исполнение данной части требует от скрипача владения красивой кантиленой, мелкой вибрацией, *legato*, гибкости и пластичности звуковедения. Работая над *Andantino* важно вслушиваться в каждую интонацию, выражающую каждое душевное движение композиторской мысли и добиваться благородного тона инструмента. Кульминационные фазы развития тематизма, подъёмы и спады мелодических линий должны быть логически оправданными и художественно выразительными. Важную выраженную роль в *Andantino* играет вибрация, мастерство исполнения которой скрипачом обеспечит успех и интерпретации вдохновенного лирического образа *Andantino*. Применение *legato* позволит скрипачу привнести впечатляющий романтический образ. Основная тема *Andantino* характеризуется широко мелодической распевностью, сложной ритмической организацией, сочетающей последовательность крупных и мелких длительностей, пунктирных формул, половинных нот, шестнадцатыми, триолей восьмых. Также ритмическое многообразие требует от скрипача свободы и раскрепощённости мелодического развития.

Тщательная работа над качеством звука, его интонационной выразительностью обеспечит успешное исполнение *Andantino*, позволит художественно полноценно донести его лирическое содержание до слушателя.

Третья часть *Prestissimo* стремительная и динамичная воплощает стихию народного танцевального праздничного действия. Она написана в сонатной форме с элементами рондальности. Тема главной партии концентрирует в себе огромную энергетическую силу, конденсацию импульса неукротимой интенсивности движения. Особую экспрессию теме главной партии придаёт оригинальная ритмическая структура: мелодия имеет трёхдольную организацию, а сопровождающие её аккорды – двухдольную. Таким образом, возникает полиритмия. Причём эта полиритмия изложена в партии скрипки, в верхнем голосе трёхдольная мелодия, а в сопровождающих голосах – двойными нотами двухдольность. В заданном темпе *Prestissimo* это предоставит определённую трудность для исполнителя. Применение штриха *spiccato* поможет скрипачу создать яркий, темпераментный характер народного танца. Чёткая артикуляция и акцентность является здесь важным средством музыкальной исполнительской интерпретации. Бурный, неукротимый характер *Prestissimo* определяет использование в партии скрипки энергичных маркированных штрихов преимущественно в пределах динамических нюансов.

В процессе развития тема главной партии обогащается различными тембровыми, регистровыми, динамическими контрастами, завершая финал сонаты ослепительно ярким торжественным апофеозом оптимистического жизнеодушевления.

Художественное осмысление сонаты для скрипки и фортепиано М.Атаджанова следует начинать с глубокого и досконально теоретического изучения нотного текста, являющегося основой для исполнительской интерпретации. Особенно это важно при изучении современной музыки, изобилующей инновационными технологиями, различными приёмами письма, являющимися отражением индивидуального композиторского стиля. Все исполнительские указания, штрихи, динамические оттенки надлежит осмыслить и учесть при разучивании произведения. Первую часть *Vivace* и третью часть *Prestissimo* целесообразно учить сначала в медленном темпе, а затем постепенно ускорять темп до обозначенного композитором. Работа над художественным произведением в медленном темпе полезна для глубокого и полноценного восприятия музыки на подсознательном и сознательном уровнях.

В работе над второй частью Атаджанова целесообразно опираться на принципы от частного к общему. В данном случае под этим подразумевается поэтапное изучение нотного текста произведения по частям, которое затем соединяется в целостный цикл. Одним из важнейших параметров инструментальной драматургии данной сонаты, являются контрасты, как между разными образными сферами, так и внутри их. В интонационном отношении это происходит благодаря сочетанию различных мелодических построений, развитие которых композитор приводит к ярким динамическим кульминациям. Осмысление логики музыкального развития тематизма является трудной задачей для исполнителя и требует тщательной целенаправленной работы.

Доминантой сонатного цикла является финал *Prestissimo*, к которому стягиваются все смысловые линии предыдущих частей. Тема главной партии финала впитывает в себя элементы тематизма первой части, в частности, темы главной партии приобретают качественно новый смысл и органично вписываются в общую картину народного праздника, бурной стихии народной танцевальной культуры. В сонате очень органично синтезированы традиционное и современное начала, определяющие самобытный композиторский стиль Атаджанова.

Исполнительская трактовка сонаты для скрипки и фортепиано Атаджанова представляет большой интерес для молодых музыкантов-исполнителей, поскольку она 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. *Мамаджанова Э.У.* Творчество композиторов Узбекистана в эпоху глобализации: традиции в цифровую эру// Актуальные вопросы узбекского музыкального искусства. Сборник докладов Республиканской научно-практической конференции. – Ташкент: Музыка, 2020.
2. *Атаджанов М.А.* Композитор Абдушариф Атаджанов (штрихи к творческому наследию). – Ташкент, 2020.
3. *Гуревич Л.Н.* Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Ленинград: Музыка, 1988.
4. *Ширинский А.А.* Штриховая техники скрипача. – Москва: Музыка, 1983.