

Раздел II

ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНТЕЛЬСТВА

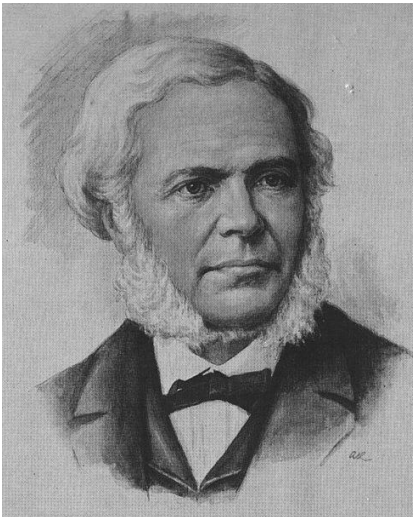
И.Ю. Костина,

доцент кафедры инструментального исполнительства ИИК ТГУ

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ СОНАТЫ ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО A-DUR СЕЗАРА ФРАНКА

В статье производится анализ сонаты для скрипки и фортепиано A-dur С. Франка с точки зрения пианиста-исполнителя. Автор определяет место сонаты в творчестве композитора. Подробный анализ средств музыкальной выразительности во всех частях цикла формирует представление о чертах авторского стиля композитора, основанного на сочетании классических и романтических традиций. Исполнительский анализ включает вопросы педализации в фортепианной партии, а также проблемы музыкальной формы и драматургии.

Ключевые слова: Сезар Франк, исполнительский анализ, соната для скрипки и фортепиано, педализация.

Сонату, о которой пойдёт речь, С. Франк написал в 1886 году, на тот момент ему было 64 года. Позади большой отрезок жизни: годы учёбы (Льеж – город, в котором родился С. Франк, затем Парижская консерватория, которую он так и не окончил в связи с возникшими материальными трудностями), концертная деятельность в качестве пианиста (в согласии с пожеланиями отца, с которым впоследствии он прервёт всякие отношения), женитьба, разрыв с семьёй, работа в церкви Св. Клотильды, работа преподавателем по классу органа в Парижской консерватории.

К этому времени С. Франк является председателем «Национального общества Франции», пропагандирующего национальное искусство.

Известно, что соната была посвящена известному бельгийскому скрипачу Эжену Изаи и преподнесена ему в качестве свадебного подарка. Первоначально соната была задумана как виолончельная, но она в спешном порядке была закончена и переделана уже как скрипичная. Надо заметить, что соната хорошо звучит как в виолончельном, так и в скрипичном варианте и даже в флейтовом.

Первое исполнение сонаты состоялось в кругу близких знакомых и не имело никакого успеха (видимо, исполнители были плохо готовы).

Помимо скрипичной сонаты, С. Франком в жанре камерного ансамбля написаны следующие произведения: 4 фортепианных трио (1841–1842), фортепианный квинтет f-moll (1878–1879) и струнный квартет D-dur (1889).

Соната представляет собой 4-частный цикл, три части которого написаны в сонатной форме (I, II и IV). Содержание формы каждой части обусловлено содержанием, замыслом произведения.

I часть – Allegretto ben moderato: лирическая, мечтательная.

Форма: сонатная с небольшим вступлением и эпизодом вместо разработки.

II часть – Allegro: страстная, бурная, музыка борьбы.

Форма: сонатное allegro романтического типа со вступлением, разработкой и кодой.

III часть – Recitativo-Fantasia: музыка философских размышлений.

Форма: двухчастная, речитатив и лирика.

IV часть – Allegretto poco mosso: жизнерадостный финал.

Форма: сонатная с чертами рондальности. Темы даны в каноническом изложении.

I часть

Часть светлая, поэтичная, мечтательная. Тревожное настроение возникает лишь в эпизоде и в коде – как напоминание об этом эпизоде, которое в конце концов рассеивается.

Экспозиция настроена на двух темах лирического характера.

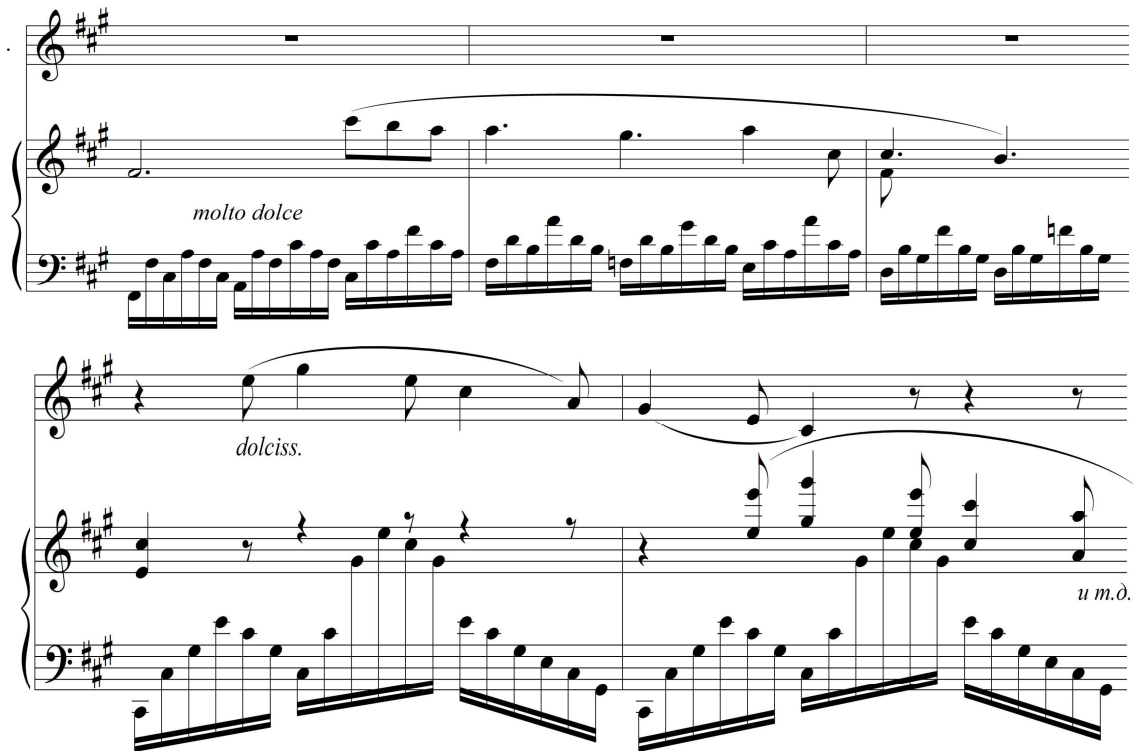
Первая тема (*главная партия*) вводит слушателя в мир природы, тишины, тепла, мечтаний. Неспешно, повествовательно в размере 9/8 звучит тема в темпе медленного вальса. Светло, созерцательно, мечтательно, легко, свободно, на одном дыхании, в движении танца звучит тема у скрипки при мягком аккордовом сопровождении у фортепиано (использование нонаккордов, гармоний с задержанием создаёт эффект звучащих воздушных масс, неспешно меняющих освещение, краски, – импрессионистичность фактуры):

The image shows the first theme of the first movement. The Violon part is written in a treble clef with a key signature of two sharps (E major) and a 9/8 time signature. It begins with a melodic line marked "molto dolce". The Piano accompaniment is written in grand staff notation (treble and bass clefs) and is marked "pp". It features a harmonic accompaniment with sustained chords and moving lines in both hands.

Вторая тема (*побочная партия*) появляется совершенно естественно, без цезур в E-dur. Как итог мечтаний – широко, гимнически, эмоционально, в яркой динамике (*форте*), в октавно-аккордовом изложении на фоне триольного сопровождения гармоний в левой руке:

The image shows the second theme of the first movement. The Violon part is written in a treble clef with a key signature of two sharps (E major) and a 9/8 time signature. It begins with a melodic line marked "a tempo sempre forte e largamente". The Piano accompaniment is written in grand staff notation (treble and bass clefs) and features a rhythmic accompaniment with triplets in the left hand and chords in the right hand.

Второе проведение в *fis-moll* с пометкой *molto dolce* – очень трепетно, в фактуре, напоминающей ноктюрны Шопена, на фоне журчащего сопровождения :

И далее, как итог, происходит слияние двух тем: сопровождения побочной партии и самой темы главной партии – темы мечты – у фортепиано и скрипки:

Тема проходит в каноническом варианте в *cis-moll*. Напряжение усиливается, больше драматизма, больше сосредоточенности, предчувствие надвигающихся тревожных событий слышны в теме, но ненадолго.

Возвращается основная тональность *A-dur*. Начинается реприза:

Реприза – возвращение к началу, к основному, к родному, к самому себе, возвращение домой, к истокам.

Меняется фактура сопровождения – аккордовая, охватывающая все регистры инструмента, что создаёт ощущение звучащего пространства, и мелодия словно парит над землёй. Ощущение счастья, блаженства.

Побочная партия звучит уже в основной тональности *A-dur*.

В коде краски сгущаются, регистр меняется, настроение тревожности возвращается, но в самом конце в последних двух тактах рассеивается, наступает просветление, всё заканчивается A-dur.

II часть

Контрастна по отношению к I части темпом, содержанием, эмоциями, фактурой; написана в форме сонатного *allegro* со вступлением и кодой. Основная тональность *d-moll*.

Небольшое вступление создаёт у слушателя эффект набегающей волны, надвигающейся бури за счёт равномерного движения фигурацией по звукам *Dg* и возрастающей динамики:

Ровная игра с ощущением последовательности долей в такте придаст исполнению ритмическую устойчивость. Пианисту не следует искусственно создавать никаких эффектов.

Словно на гребне волны, появляется главная партия, которая тут же вступает в борьбу со стихией. Собранно, с оттенком суровости в *d-moll*, в то же время уверенно за счёт ритмической организации темы , наступательно, словно завоёвывая пространство, с усилием, малыми шажочками (движение по хроматизмам) звучит тема главной партии у фортепиано на фоне

не постоянного движения шестнадцатых, создающих эффект гармонической волны.

Пианисту, для того чтобы тема прозвучала, следует утяжелять ту часть руки, в которой она проходит, остальную фактуру оставлять «на весу», «на поверхности».

Второе и третье проведение темы звучит у скрипки и фортепиано сначала в унисон, затем в унисон через октаву.

Для лучшего достижения ансамбля исполнителям следует придерживаться общего ощущения времени, темпа. Что объединяет исполнителей в такте? Соблюдение долей.

В кульминации построения звучит лейттема сонаты (главная партия I части, тема мечты), страстно, в минорной окраске, в аккордовом сопровождении, *sempre forte*, в конце – *poco rit.*, через цезуру вступает вторая тема – побочная партия, лирическая, более широкого дыхания. Исполнителям удобнее играть такт на два, нежели на четыре. Это придаст более целостное звучание теме.

Мелодия у скрипки гибкая, пластичная, проникновенная в высоком регистре на фоне триольного сопровождения фортепиано. Мягкие басы в партии фортепиано создают объёмное звучание. Постепенно всё успокаивается и появляется ещё одна тема – заключительная партия:

Poco piu lento, сначала светлая, спокойная *Des-dur*, затем в *fis-moll* с налётом грусти, успокоения звучит как тема предопределения: восходящее поступенное движение равными четвертями и чистая октава вниз – повествовательное звучание мелодии скрипки на фоне триольного сопровождения фортепиано.

Музыкальный материал разработки основан на трёх темах – главной, заключительной и побочной.

Сначала у фортепиано первая (главная партия) приобретает вопросительное звучание – медленный темп – *assai lento*, тихая динамика – *pp*, аккордовое изложение, тема дана в ритмическом увеличении – половинными. В конце подхватывается скрипкой как продолжение вопроса. Это построение дважды звучит по следующей схеме: *Quasi lento – rall.* – фермата.

Второе проведение приводит к заключительной партии, которая несёт в себе успокоение – *pp, animando, rall., ppp*, фермата.

Третий раз тема главной партии появляется всё в том же ритмическом увеличении, но в другом характере – меняется динамика – *mf, f, ff*, темп – *Tempo I Allegro*, тема приобретает решительный, действенный характер, что подчёркивается декламационными интонациями у скрипки.

Все паузы, остановки в звучании важно выдерживать. Они несут смысловую нагрузку.

Последнее решительное вступление главной партии в увеличении опять приводит к заключительной партии. *Forte con passione* – сильно, страстно.

Следующее проведение главной партии, но уже в прежней фактуре (как в экспозиции) в *cis-moll, gis-moll* и декламации у скрипки *molto fuocososo, sempre ff* приводят к новому разделу разработки, полифоническому. Сначала поочерёдно, а затем, словно переплетаясь, одновременно звучит побочная партия у скрипки с пометкой *dolcissimo espressivo* на фоне канонических имитаций главной партии у фортепиано:

The first system of the musical score features a complex polyphonic texture. It consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff (treble and bass clefs) below. The top staff contains a melodic line with slurs and dynamic markings *sempre pp* and *dolciss. espress.*. The grand staff below contains dense accompaniment with many sixteenth and thirty-second notes, creating a rich, layered sound.

Сложное место для исполнителей, особенно для пианиста. Фактура насыщенная, полифоническая, а динамика – *mf, p, sempre pp*. Совет пианистам – не утяжелять мелкие длительности, вся опора на крупные. Стремиться к предельно ровной игре с ощущением долей в такте.

В репризе вновь возвращается бурное, мятежное настроение. Реприза динамическая, немного сокращена. Все партии звучат в основной тональности – *d-moll*, либо основного тона, одноимённой – *D-dur*. Так же в кульминации появляется лейттема сонаты (главная партия I части – тема мечты), *ff*.

The second system of the musical score shows a more dynamic and expressive section. It features three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff below. The top staff has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *sempre ff*. The grand staff below has a more rhythmic accompaniment with chords and moving lines. A triplet figure is visible in the upper right of the grand staff.

Кода начинается сразу после заключительной партии, после небольшой цезуры:

The Coda section of the musical score is marked *animato poco a poco* and *pp*. It consists of three staves: a single treble clef staff at the top and a grand staff below. The top staff has a simple melodic line. The grand staff below has a rhythmic accompaniment with chords and moving lines.

Начинается сдержанно, пружинно за счёт повторяющихся ритмических интонационных фигур у скрипки () и маршеобразно-аккордового синкопированного сопровождения у фортепиано (), понемногу сдвигая темп: *animato poco a poco, quasi presto poco a poco, di nuovo presto*, динамику: *pp, sempre cresc., ff, sempre cresc., molto cresc.*

Введение более мелких длительностей () словно добавляет движение в звучание фактуры, уплотняет её:

По содержанию кода воспринимается как последнее волевое усилие, последняя волна, на гребне которой вновь звучит лейттема сонаты (главная партия I части – тема мечты):

Далее поток (*martelato* октавами и аккордами у фортепиано) словно обрушивается волной вниз и поднимается вверх, в итоге утверждая *D-dur*. Сильно, страстно, смело заканчивается II часть.

В ансамблевом плане большая нагрузка ложиться на пианиста. Пианист, как дирижёр в оркестре, руководит процессом, организует движение долей в такте. Так как начало долей приходится на левую руку, левая рука будет ведущая, правая – ведомая.

III часть

Речитатив – Фантазия

В драматургическом плане – это остановка, остановка внешних событий, действия. Происходит погружение во внутренний мир – это философские рассуждения о смысле бытия, о смысле человеческой жизни, о её ценностях.

Рассуждения такого рода всегда начинаются с вопроса. Такую функцию несёт на себе первый раздел третьей части – Речитатив. Тон звучания, масштаб звучания сразу задаёт фортепиано:

Аккордовая фактура, яркая динамика – *forte*, умеренный темп – *Ben moderato*, крупные длительности, низкий регистр – всё подчёркивает значимость, глубину и драматизм поставленного вопроса. Интонационно в теме слышна связь с главной партией второй части – темой «борьбы» – то же троекратное восхождение мотива, только в ритмическом увеличении. Первое звено выдержано по тем же нотам, и далее идёт другой вариант. Соло скрипки как реакция на поставленный вопрос:

сначала *forte*, сильно, мощно, широко – *largo*, волевая квартовая интонация вверх, переходящая в нисходящее движение восьмыми (*con fantasia*), затем в триольное движение восьмыми (*molto dim. poco stretto*). Накал решимости спадает, переходя в «триольное» волнение, заканчиваясь мольбой, сомнением плюс к этому «звучащая» пауза фермата. Выдержанность пауз очень важна для исполнителей. Это помогает лучше осмыслить повествование.

И, как это уже было в сонате, в трудные, решающие моменты вновь, как некий путеводитель, у фортепиано звучит лейттема сонаты – главная партия I части, тема мечты:

Тема звучит в интересном гармоническом сопровождении:

1-е проведение – *g – A9 – e*

2-е проведение – *e – Fis9 – cis*

Такая игра гармоний помогает создать эффект некой удалённости, придаёт теме эфирное звучание.

Утрата, сожаление, потеря слышны в последующем повествовании скрипки и фортепиано – *Molto lento*:

Molto lento

Повторно возвращается первая тема речитатива, но уже на доминантовом басу. Так же отвечает скрипка – сначала широко, смело, затем взволнованно и в конце жалобно, нерешительно, сомневаясь:

Вот с этой интонации начинается уже совместное лирическое повествование. Скрипичная мелодия сразу приобретает силу, оттенок несломленности, сопротивляемости, благодаря сопровождающему движению по хроматизмам в партии у фортепиано:

a tempo
molto dolce e tranquillo

Тоже убедительно и в то же время с трепетом и волнением за счёт введения более мелких длительностей, а именно , идёт музыкальное развитие, *poco a poco cresc.*

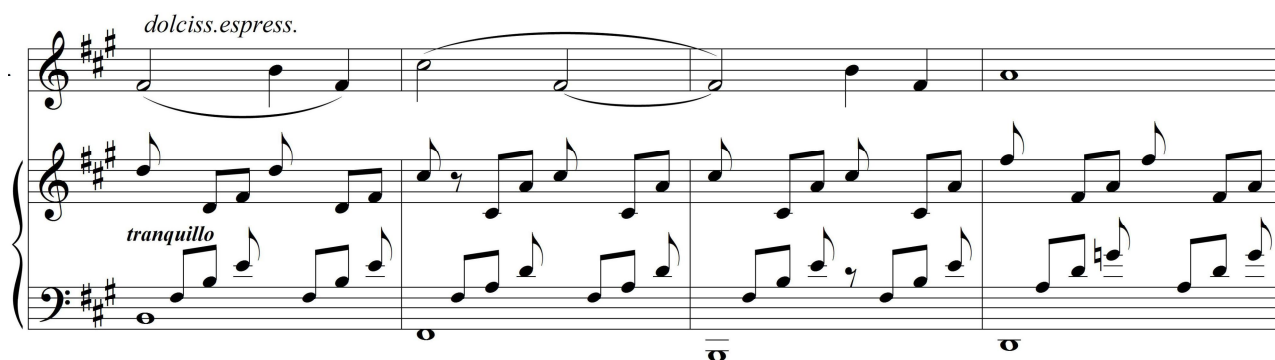
В итоге как момент просветления на *ff*, троекратно в аккордовом, а затем в октавном сопровождении у фортепиано *poco animato* звучит скрипичный ответ *recitativa* в *A-dur*, но уже не гаснущий, не переходящий в мольбу, а наоборот, набирающий силу, каждый раз поднимающийся на новую ступень в звучании: *A – B – H*:

Второй раздел III части – Фантазия – строится на двух темах:

ff poco animato

Первая – лирическая, по сути, это колыбельная. Простая ясная мелодия скрипки звучит в мягком триольном сопровождении фортепиано. Пианисту важно интонировать триоли из-

за доли: :

Вторая тема – драматическая, сильная, тема предопределения или тема судьбы, не терпящая возражений (крупные длительности – d. d. , широкие интервалы – c8 , b6 , яркая динамика):

В партии фортепиано очень важно показать активную мелодическую линию, выписанную половинными нотами на фоне арпеджированного сопровождения. Октавы следует играть из инструмента, чтобы придать полётности звучанию, объёмности. Эта музыка словно рисует огромный собор эпохи барокко с острыми шпилями, уходящими в небо.

И вновь звучит первая тема – колыбельная – *dolcissimo*. Далее появляется лейттема сонаты – главная партия I части – тема мечты:

Опять же *dolcissimo*, *pp*, в *Cis-dur* очень светло. И как ответ на светлые мечты звучит вторая тема фантазии – тема предопределения: грозно, беспощадно достигая динамического звучания в трёх форте, которое композитор продлевает и спустя два такта ставит в нотах по-

метку *sempre fff* и *molto rit.* Тем самым подчёркивая кульминацию, силу эмоционального напряжения.

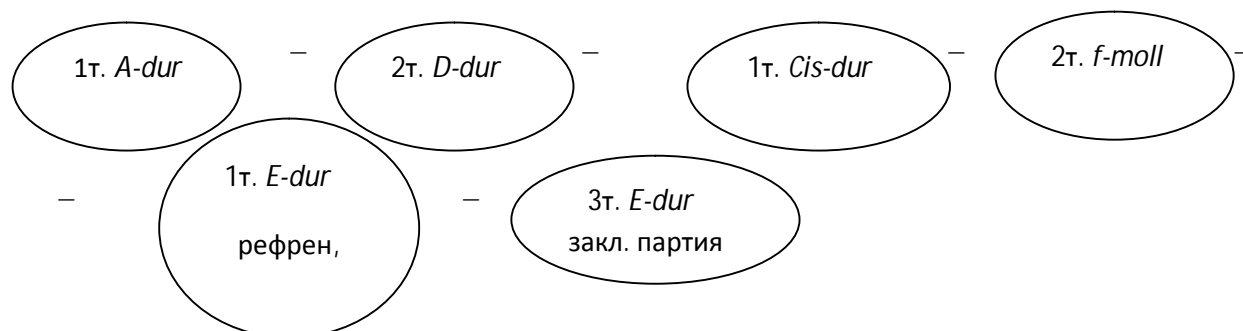
Постепенно происходит динамический спад, и завершается III часть музыкой сожаления, разочарования – возвращается музыка первого раздела – recitative – *Molto lento*.

IV часть

Светлая, праздничная, жизнеутверждающая музыка. Написана IV часть в форме сонатного *allegro* с чертами рондальности. Экспозиция части строится на трёх темах. Главная партия, или рефрен, представляет собой простую песенную мелодию диатонического склада, достаточно подвижную (композитор рекомендует исполнять её на два), изложенную в канонической форме. Картина сельского праздника, народного гулянья с песнями, танцами, с вождениями хороводов встаёт перед слушателем. Композитор обращает внимание исполнителей на способ извлечения – *sempre legato*, на характер – *dolce cantabile*:

Это будет достаточно сложно для пианиста, ведь у него октавно-аккордовая фактура. Здесь поможет исполнителю желание услышать связную игру, то есть, как говорится, следует положиться на слух. Плюс, конечно же, педаль – не глубокая, достаточно лёгкая и чуткая, связующая *subito p*, *dolce e cantabile*. Появляется вторая тема экспозиции – тема колыбельной из фантазии III части в мелодическом сопровождении восьмыми у скрипки, придающем трепет звучанию:

Далее происходит чередование тем – вот это и привносит в форму черты рондальности:

Вторая тема – заключительная партия *Brillante f, sempre cresc.* – интонационно похожа на колокольный звон. Изложена так же в каноническом виде у фортепиано и скрипки:

The image shows a musical score for piano and violin. The piano part is written on the bottom two staves, and the violin part is on the top staff. Both parts are marked with a forte dynamic (*f*) and the instruction *brillante*. The piano part also includes the instruction *sempre cresc.* (sempre crescendo). The music features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes, with some accents and slurs.

И вдруг радостное ликование сменяется появлением лейттемы сонаты (темы мечты из I части) *subito piano*:

The image shows a musical score for piano. The score is written in treble and bass clefs. It is marked with a piano dynamic (*p*) and the instruction *subito*. The music features a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The key signature is three sharps (F#, C#, G#).

Она словно вводит слушателя в новый раздел – разработку, составляющую разительный контраст эмоциональному настрою экспозиции.

Разработка строится на теме главной партии, вычленяется два её элемента: 1-й – лирический (*b, B, es, Es*) *sempre pp*; 2-й приобретает драматический оттенок, яркую динамику – *f*, октавное звучание в низком регистре:

Усиливает драматизм разработки появление второй темы из Фантазии III части – темы судьбы, или темы предопределения:

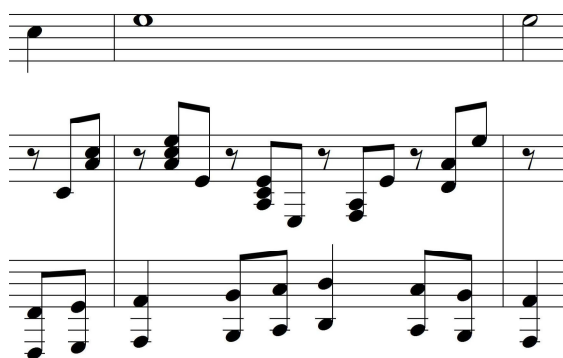
The image shows a musical score for piano. The score is written in treble and bass clefs. It is marked with a fortissimo dynamic (*ff*) and the instruction *8va* (octave). The music features a melodic line in the treble clef and a rhythmic accompaniment in the bass clef. The key signature is three sharps (F#, C#, G#).

Дважды она проходит в разработке. На второе проведение её приходится и кульминация раздела, и драматическая кульминация всей сонаты – *sempre ff, grandioso*.

В итоге это драматическое напряжение разрешается мажорным проведением первой темы Фантазии III части, колыбельной:

Тема преобразилась – *sempre ff*, сильно, на колокольном сопровождении фортепиано звучит соло скрипки и тут же включается второй элемент главной партии, который приобретает уже героическое звучание:

Постепенно патетика стихает, всё успокаивается в конечном итоге в A-dur. Начинается реприза.

В репризе звучат главная и заключительная партии. Заключительной отводится роль коды.

Соната заканчивается радостным колокольным звоном, торжеством добра и справедливости.

Литература

1. Рогожина Н.И. С. Франк. М., 1969.
2. Друскин М.С. История зарубежной музыки. М., 1938.
3. Роллан Р. Музыканты наших дней / пер. с фр. М., 1938.
4. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1991.
5. Французская музыка второй половины XIX века: сборник переводных работ / вступ. ст. и ред. М.С. Друскина. М., 1938.

Irina Yu. Kostina. Tomsk State University

e-mail: khor_tsu@sibmail.com

PERFORMING ANALYSIS SONATA FOR VIOLIN AND PIANO A-DUR CÉSAR FRANC

Key words: Cesar Frank, performing analysis, sonata for violin and piano, pedaling.

The article analyzes sonata for violin and piano A-dur S. Frank from the point of view of the pianist-performer. The author determines the place of the sonata in the composer's work. A detailed analysis of the means of musical expressiveness in all parts of the cycle forms an idea of the features of the author's style of the composer, based on a combination of classical and romantic traditions. Performing analysis includes questions of pedalization in the piano part, as well as problems of musical form and drama.

References

1. Rogozhina N.I. S. Frank. M., 1969.
2. Druskin M.S. «The history of foreign music». M., 1938.
3. Rolland R. Musicians of our days. Translation from French, M., 1938.
4. Music encyclopedic dictionary. M., 1991.
5. French music of the second half of the XIX century. Collection of translated works, introductory article and the editorial M.S. Druskin. M., 1938.