

Шевченко Елена Николаевна

**Работа над фортепианными сонатами Й.Гайдна на примере сонаты Es-dur
(Hob XVI/49, 1 часть)**

МАУ ДО ДМШ им. М.И.Глинки, г. Калининград, преподаватель фортепиано

Творческое наследие Гайдна включает в себя свыше 50 клавирных сонат, написанных в разные периоды жизни. К фортепианной сонате, как и к симфонии, Гайдн обращался на протяжении всего творческого пути. Работа над этими жанрами шла параллельно, но творческие задачи при этом заметно отличались. Сама специфика камерной сольной музыки побуждала композитора свободнее экспериментировать в сонатах. Среди его сонат встречаются и довольно легкие, написанные без использования сонатной формы (адресованные детям семейства Эстерхази), и чрезвычайно развернутые и сложные. По характеру образов сонаты близки симфониям, но более скромны по масштабам. Композитор ищет себя, пытается найти образ идеальной сонаты. Этим и объясняется то, что его сонаты бывают двух, трех, четырех и даже пятичастные. В контексте формирования жанра Гайдн использует в сонатных циклах вариации, рондо, менуэт. Несмотря на то, что Гайдн не был исполнителем-виртуозом, в его сонатах встречается масса различных трудностей, требующих большой вдумчивой работы. Соната №49 написана в конце жизни для друга Гайдна Марианны Генцигер и относится к числу непростых даже для взрослых, состоявшихся пианистов.

Одним из главных факторов успешного исполнения классического сонатного Allegro (даже ключевым), является единство темпа. Не механическое, достигнутое игрой только под метроном (но и этот способ тоже нужен), а осознанное. Достичь его можно счетом вслух или про себя, полностью контролируя свою игру. Для качественного исполнения классических сонат требуется особым образом заточенный слух, не пропускающий никаких неточностей в плане темпа, ритма, штрихов, динамики. Облегчают слуховой контроль возможности записи. Следует использовать записи своего исполнения для проверки качества игры. В сонате №49 темп обозначен как Allegro non troppo. Важно, сохраняя живость, не торопиться и не замедлять. Этот темп помогает упорядочить исполнение.

Ритмическое разнообразие, присущее творчеству Гайдна, здесь проявилось в полной мере. В цикле присутствуют и полиритмия (в 3 части), и записанные всевозможные украшения, заставляющие вспомнить, что Гайдн был автором пользующихся успехом опер, и особая искрометность и подвижность в 1 части (в разработке ритмы, казалось бы, неизменяемые, волей Гайдна оказываются смещены и из заключительной партии вырастает практически начало 5 симфонии Бетховена).

Необходимость выполнять все штрихи, написанные Гайдном предельно понятна педагогу, но для ученика часто представляет массу трудностей. Большое разнообразие штриховых обозначений, комбинации штрихов в одной фразе требуют буквального выполнения. При этом трудность их исполнения не должна быть заметной. Предельно четкое исполнение должно сочетаться с легкостью. Например, сочетания отдельных нот и нот под лигой не должны быть ни излишне слепленными, ни излишне отделенными. Ноты также должны быть выдержаны ровно столько, сколько написано у автора. Исключением являются ноты под клинышками. Очень часто применяемый Гайдном знак укорачивает ноту, и не делает ничего больше. Динамика остается такой, какая была в данном фрагменте, акцент делать ни в коем случае нельзя.

Выполняя все обозначения, нельзя забывать и о фразе, которая, хоть и написана дробными штрихами, все равно является целой и достаточно протяженной. С начала по 4 такт (в главной партии), а связующая – целых 12 тактов до ферматы, и т.д.

Динамически соната крайне разнообразна. Самый громкий нюанс – это форте. Форте на инструментах эпохи Гайдна звучало несколько тише. Получается, что нужно больше сосредоточиться на исполнении пиано и меццо форте. Разнообразят эту картину многочисленные sforzando. Легкий и непринужденный характер музыки относит нас в эпоху «галантного» стиля.

Нельзя забывать также о том, что Гайдн являлся автором огромного числа симфоний, опер и т.д. Ему присуще оркестровое мышление в полной мере. Для придания разнообразия красок сонату можно и нужно оркестровать. Одни и те же нюансы у фортепиано и оркестровых инструментов звучат совершенно по-разному. Воображаемое стаккато у духовых (например, фаготов), пиццикато у струнных обогащают исполнение. А дирижирование всем этим оркестром помогает осознанно выбрать темп, и в нем быть уверенней и свободней. Очень полезно понаблюдать плоды своих музыкантских усилий с «птичьего полета», освоившись от диктата мелочей, разумеется, если эти мелочи уже получаются.

Украшения также являются частью этого стиля. Известно, что Гайдн не всегда последовательно и разборчиво проставлял орнаментику в своих произведениях. Но известны пьесы для «часов с флейтами» (механических органов). Музыкальные часы и механические органы восемнадцатого и девятнадцатого столетий с точки зрения современного человека могут выглядеть игрушкой, однако, их владельцы – обычно представители аристократии – относились к ним, как к достаточно изощренным устройствам. Не в последнюю очередь потому, что это была единственная возможность послушать музыку вне концертного зала или салона. Издаваемые ими звуки, безусловно, имеют очень ограниченный выразительный диапазон, однако композиторы создававшие пьесы для этих устройств, включая таких титанов, как Гендель, Гайдн, Моцарт и Бетховен, относились к этому совершенно серьезно. Там встречаются во множестве украшения, расшифрованные так, как это устраивало Гайдна и других авторов. Пьес этих около 30 и их можно послушать и посмотреть нотный текст на youtube. В сонате большое разнообразие украшений, встречается даже небольшая каденция. Все мелизмы и каденция требуют тщательной отделки, разборчивости и отчетливости. При повторях возможны изменения украшений, добавление новых, как элемент импровизационности, присущей «галантному» стилю.

В некоторых сонатах Гайдна встречается обозначение педали, и это авторское указание. Дело в том, что когда у Гайдна сгорел дом (вместе с фортепиано), ему подарили новое, самой последней модели. Клавиатура его была длиннее, также оно было оснащено педалью, и Гайдн тут же попробовал ее использовать.

Для всестороннего развития ученика необходимо проходить сонаты целиком хотя бы в классе. И медленным частям с их вокальной фактурой, и финалам (часто написанным в духе народных танцев) нужно уделить хотя бы несколько уроков. А соната, сыгранная целиком на эстраде, дает исполнителю неизмеримо больше. Игра крупного сонатного цикла развивает умение разнообразить свою игру в повторях, переключение внимания, владение темпами, умение собраться и держать внимание слушателей... Все это уже признаки значительного мастерства, к которому надо стремиться.

Работа над сонатами Гайдна развивает ученика в разных направлениях. В первую очередь интеллектуально – уровень осознанности исполнения, требуемый для исполнения сонат, очень серьезный. Развернутая сонатная форма с большой разработкой требует работы

над отдельными разделами и соединением их в одно целое. Также происходит и техническое развитие – от частных к целому. Технические задачи подчинены выстраиванию формы. Кропотливая работа над непростым, полным важных и обязательных к исполнению нюансов, дает в итоге качественный скачок в музыкальном мышлении исполнителя, вознаграждает новым уровнем исполнительской свободы и самовыражения.

Существует много редакций сонат Гайдна. В нашей стране наиболее близко уртексту издание под редакцией Л.Ройзмана. За рубежом издана редакция Германа Цихлера в 4 томах, переизданная в 1946 году в Москве (изд. «Музгиз»), К.Мартинсен в 4 томах 1932 г, а также «Венский уртекст» под ред. К.Лэндон. Думаю, что лучше всего стремиться как можно ближе к оригиналу, сохраняя радость от игры этого замечательного произведения.

Список литературы:

- Альшванг А. И. Гайдн, в кн.: Избр. соч. — М., т. 2, 1965.
Брянцева В. Музыкальная литература зарубежных стран. — М., 2004
Кремлев Ю. А. Йозеф Гайдн. Очерк жизни и творчества. — М., 1972.
Ройзман Л. Фортепианное творчество Й.Гайдна. Вступительная статья в издании: Гайдн Й. Избранные сонаты. Вып. 1. М., 1960.
Рабинович А. С. Гайдн, в кн.: Избр. статьи и материалы. — М., 1959.
OrpheusMusic.Ru — культурно-просветительский интернет-проект
<http://mus-info.ru> Музыкальный справочник. Статьи о музыке и музыкантах.
<http://www.dissercat.com> — электронная библиотека диссертаций