

В.Ю. Салихов

Исполнительский анализ в контексте образной сферы в концерте для альты с оркестром А.Г. Шнитке

Наследие мировой музыкальной культуры насчитывает подавляющее количество скрипичных концертов разных авторов и эпох, чего нельзя сказать о концертах, написанных для альты. Данная ситуация находит отражение и в сравнении учебно-педагогического репертуара скрипача и альтиста. От первого звукоизвлечения на инструменте до освоения основных видов техники, у скрипачей существует выработанная поколениями система прогрессивного накопления исполнительских приемов и навыков, применяющихся в концертном исполнительском репертуаре. И жанр «концерта», позволяющий раскрыть технические и музыкально-выразительные свойства инструмента, в нем играет немаловажную роль. Находя применение в учебной практике, он является самым показательным, поскольку исполнитель может продемонстрировать свое виртуозное владение инструментом и музыкально-художественное мышление.

В данной статье рассматривается Концерт для альты с оркестром А. Шнитке как произведение, отвечающее более серьезным требованиям и задачам, ставящимися перед исполнителем и рекомендуемое к обязательному изучению и исполнению прогрессивными студентами-альтистами в рамках высшего профессионального образования. Автором выявляется, как исполнительские средства позволяют воплотить авторский замысел данного произведения в его полном объеме.

Ключевые слова: альтовый концерт, А. Шнитке, исполнительский анализ, репертуар альтиста, образная сфера, художественное мышление, технологические задачи, штрихи, исполнительская техника, авторский замысел.

Введение:

Альтовый концерт А. Шнитке [12] является одним из высших творческих достижений композитора и, наверное, образцовым произведением мировой музыкальной культуры в жанре концерта для альта с оркестром. Концерт пронизан скрытой автобиографичностью и наполнен трагическим мироощущением, свойственным такому художнику как Альфред Шнитке. Солирующий альт и необычный состав оркестра с отсутствующими скрипками, вносящий сумрачный тембровый колорит, подчеркивают трагедийность всего произведения. А. Шнитке признавался, что выбор инструментального тембра в большинстве случаев происходит у него подсознательно, иногда по «низменным» причинам [4]. Юрий Башмет, по просьбе которого создавался этот концерт, характеризует альт следующим образом: «Альт гораздо глуше скрипки, звучание его направлено как бы внутрь себя, слабее резонирует, даже гнусавит. Но зато его звук – теплее, объемнее, а в смысле виртуозности альт почти так же совершенен, как скрипка. <... > Никто на самом деле не знает, что такое альт. Его невозможно подогнать под какое-то точное определение. Стоит закрыть глаза – и вы услышите звучание иногда скрипки, иногда виолончели, но каждый раз чуть-чуть иное. Альт совершенно мистический, очень таинственный инструмент» [2, с. 68]. Между тем, инструмент обладает тембром, сравнимым с человеческим голосом, располагающим к искреннему разговору, монологу. Эти качества альта и отметил российский композитор, посвятив данный концерт Ю. Башмету (монограмма b-a-es-c-h-e пронизывает все произведение). Замысел концерта вынашивался с 1976 года, но нашел реальное воплощение в жизни лишь к 1985 году. Так в эпоху надежд и перемен родилось самое трагическое произведение автора. Своеобразный тембр инструмента продиктовал именно такое творческое решение, и потому альт был выбран композитором как инструмент, максимально полно соответствующий развитию и воплощению рождающейся трагической концепции, которую он определил так: «Конечно, это катастрофа, именно потому что - альт» [4, с. 77].

Методология и Гипотеза:

Данный концерт рассматривается в работе Е. Цветковой «Концерт для альта А. Шнитке как музыкальный текст балета «Звуки пустых страниц», где речь идет о взаимосвязи и отражении музыкального материала концерта в хореографическом искусстве через постановку Д. Ноймайера. Также анализ этого произведения производится Е. Чigareвой в седьмой главе книги «Альфред Шнитке: Очерк жизни и творчества» [10].

Полагаем, что используемое разнообразие технологических средств, способствующее воплощению образной сферы при исполнении этого концерта, оказывает заметное влияние на развитие прогрессивных исполнительских навыков и воспитание художественного мышления исполнителя. В скрипичном исполнительском искусстве в устоявшейся практике использование сложных скрипичных концертов оказало заметное влияние на повышение исполнительского уровня владения инструментом [1].

Включение «Концерт для альты с оркестром» А. Шнитке в педагогический репертуар в качестве обязательного для прохождения и исполнения студентом, окажет позитивное влияние на развитие сольного исполнительства на альте.

Результаты:

Концерт для альты с оркестром А. Шнитке – выдающееся произведение, написанное в конце XX века, изобилующее техническими сложностями – ставит серьезные задачи перед исполнителем, как с художественной, так и технологической стороны.

Воплощая художественный замысел данного сочинения, исполнитель должен дать осмысленную интерпретацию произведения, что подразумевает под собой детальную работу над образной сферой и серьезный анализ музыкальной ткани альтовой партии и оркестровой партитуры в целом. Монологи солиста раскрывают напряженнейшую внутреннюю жизнь лирического героя. С точки зрения смысловой нагрузки, значимость этих монологов определяется их доминированием в драматургии произведения. Напряженность эта выражена в диссонансирующем звуковедении – посредством широкого использования аккордовой техники, полифонического двухголосия, наличием в музыкальной ткани гиперскачков. Преодоление технических сложностей в этом концерте является стимулом к развитию исполнительского аппарата и обязывает обращать внимание исполнителя на многие особенности, кажущиеся обыденными в практике исполнения репертуара. Такие факторы, как место ведения смычка на струне, выбор аппликатуры, контроль нажима при исполнении определенных фраз, следование штрихам и выбор приемов игры, распределение веса правой руки, скорость ведения смычка, насыщенность и скорость вибрации в совокупности и при разных величинах своих, позволяют найти уникальные тембрические оттенки, вы-