

Ван Чэньюй
Wang Chenyu

Родилась в Китае. В 2012 году начала обучение в Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова по совместной образовательной программе. В 2014 году окончила Шанхайский педагогический университет и получила диплом бакалавра. С 2015 года является ассистентом-стажёром Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова по направлению подготовки "Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах".
E-mail: :546746674@qq.com

УДК 78.071

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СКРИПИЧНОЙ СОНАТЫ NO.2 С.С.ПРОКОФЬЕВА

ASPECTS OF S. PROKOFIEVA'S NO.2 VIOLIN SONATA

Аннотация: На творческом пути Прокофьева нередко бывало, что после создания сложных, иногда отмеченных знаком экспериментаторства опусов он от всей души отдавался простой, классически ясной музыке. Так было в пору его юности, в годы написания Первого скрипичного концерта; так произошло и в период творческой зрелости: когда появилась соната op. 94. Вторую скрипичную сонату отличают определенность и четкость образов, естественность их развития. Ярко очерченные грани построений внутри каждой части подчеркивают стройность мысли, мужественную силу и собранность, «здоровый» дух этой музыки.

Статью можно разделить на несколько частей:

Описание творчества Прокофьева – биография и творчество Прокофьева. Во второй части находится музыкальный анализ Сонаты для скрипки и фортепиано №2 – анализ музыкальной структуры и музыкального стиля. А также разбор трудных фрагментов в скрипичной партии, их объяснение и анализ сложных ансамблевых моментов.

Abstract: On the creative path of Prokofiev, it often happened that after the creation of opuses, which were complex and sometimes marked with a sign of experimentation, he gave himself from the bottom of his heart to simple, classical and bright music. So it was at the time of of him writed the First Violin Concerto; in which at the period of creative maturity: when the sonata op.94 appeared. The second violin sonata is distinguished by the definition and clarity of the images, the naturalness of their development. Brightly delineated facets of structures within each part emphasize the harmony of thought, courageous strength and concentration, the "healthy" spirit of this music.

The abstract can be divided into several parts:

The description of Prokofiev's creativity is make up by the biography and creativity of Prokofiev. In the second part there is a musical analysis of Sonata for violin and piano No.2 - analysis of musical structure and musical style. And I also write the analysis of difficult fragments of the violin part and details of ensemble with piano.

Ключевые слова: С.С.Прокофьев .скрипичной соната No.2

Keywords: S. Prokofiev.the No.2 violin sonata

Введение: Вторая скрипичная соната, представляющая собой вариант для флейты и фортепиано была закончена до Первой скрипичной сонаты. Идея переложить флейтовую сонату для скрипки была подсказана композитору Д.Ф. Ойстрахом. Если первая соната – это грандиозное эпическое полотно, то вторая характерна своей задушевной лирикой, безоблачной ясностью, миниатюрностью образов.

«Классические» произведения С. Прокофьева – это большой и значительный раздел в творчестве композитора. Здесь, по-видимому, сказалась крайняя неприязнь его к сочинениям мастеров романтизма, постоянное влечение к простоте и стройности выражения, классической ясности содержания и формы. Впрочем, не следует забывать и о «неоклассической» – общей для европейской музыки XX века – тенденции, получившей у Прокофьева своеобразное претворение.

В полушутливом, порой ироническом, а порой и вполне серьезном тоне композитор как бы обращается к своему современнику с рассказом о «добром старом времени». «Обратите внимание, – словно говорит он, – какая огромная жизненная умная сила таится в этом, подчас кажущемся нам наивном искусстве!» В обращении выдающегося композитора XX века к искусству XVIII века, в

своеобразном сочетании черт «старинных» с «современными» – секрет обаяния «классических» прокофьевских сочинений. Начав с Классической симфонии, Прокофьев впоследствии продолжит эту линию своего творчества вплоть до последних дней жизни (достаточно вспомнить многие эпизоды его поздних балетов).

Так, крайне четкая структура сонатной формы, классическая простота и прозрачность фактуры и т. д. сосуществуют с такими современными приемами, как мажоро-минорная окраска и модуляционные сдвиги на полутон, и на целый тон и т. п. Вторую скрипичную сонату отличают определенность и четкость образов, естественность их развития.

1. Творчество С.С. Прокофьева

Сергей Прокофьев – это один из самых выдающихся композиторов России первой половины XX века. Он родился 23 апреля 1891 года в Донецкой области Украины. Его отец был агрономом, а мать просто любила музыку. Прокофьев проявил большой интерес к музыке еще в 4 года. В 5,5 лет он уже сочинил свою первую пьесу.

«В 1901 году Прокофьев переехал в Москву, где он начал изучать теорию композиции у Р.М. Глиэра. Через три года С. Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию. Его научным руководителем стал А. К. Лядов. Несмотря на свой юный возраст, он во многом превосходил других студентов по уровню знаний, без затруднений отвечал на каждый вопрос учителя. Таким образом он заслужил уважение сверстников, которые в шутку называли его "профессором".

В 1909 году он окончил консерваторию по классу композиции. В 1914 году он получил диплом дирижера и пианиста. 9 мая С. Прокофьев был удостоен золотой медали и награжден премией имени А.Г. Рубинштейна, исполнив свой Первый фортепианный концерт. По мнению большинства преподавателей консерватории и других композиторов, это современное произведение являлось весьма необычным. Больше всего в концерте Прокофьева привлекали неумная энергия и богатая фантазия. Его музыкальный язык по форме похож на высеченный в скале рельеф, настолько он величественен. Прокофьев по праву считается символом своего времени.

Он был замечательным исполнителем, которого отличала крепость и бодрость духа. Поэтому, вполне естественно, что он получил всеобщее одобрение»¹.

В июне 1914 года в Лондоне он сыграл свой Второй фортепианный концерт для антрепренера балетной труппы С. П. Дягилева, который оценил

его по достоинству. На следующий год он завершил написание балета "Шут" для Дягилева и его труппы.

В начале 1917 года он чуть не стал призывником в армию Временного правительства под руководством Керенского. От этой участи его спас Максим Горький. Фортепианный пьеса "Мимолетности", вошедшая в цикл из 19 пьес С. Прокофьева, изображает смятение народа во время Февральской революции 1917 года. В том же году он заканчивает написание Сонаты для скрипки и фортепиано №1 и создает первоначальный вариант Третьего фортепианного концерта. Весной 1918 года при содействии своих друзей Прокофьев, наконец, получает разрешение на выезд из страны на неограниченный срок с пометкой "на благо искусства и для улучшения здоровья" и уезжает в Нью-Йорк.

Композитор прожил за рубежом более 10 лет и испытал много трудностей – часто не хватало средств, было много хлопот. Будучи в США в те годы, композитор пережил творческий кризис. За время пребывания в США он написал оперу "Любовь к трем апельсинам". Только в конце 1921 года случилось его первое публичное выступление в Чикаго. За этот период он завершил работу над Третьим фортепианным концертом. Данное произведение за счет особого строения мелодии очень ярко иллюстрирует свойственное русской душе чувство близости, братства. В 1922 году он покинул США, эту безнадежную для него страну.

Спустя некоторое время, он вместе с семьей переезжает в маленькую деревушку на юге Германии, а через год семья отправилась на постоянное проживание в Париж. В последующие годы он гастролировал в различных странах. Подобные разъезды только усиливали его тоску по Родине, что не способствовало написанию произведений, которые были бы приняты публикой. Он стремился писать незатейливые мелодии, но тревога превращала желаемую простоту в шаблонность; он искал новые подходы в музыке, но надежда в новых произведениях выражалась в скудности музыкальных элементов. Подобные результаты не могли принести успех. В них бесхитростность сочеталась с

¹ Даныко Л. Прокофьев. – Пекин: Народная музыка. Жень Минь, Инь Юе, 1987. – с. 7

отточенной техникой, из-за чего новые мелодии не получили должного осмысления. Данная проблема особенно выражена в струнном квартете и Четвертом фортепианном концерте. После возвращения на Родину он еще некоторое время делал основной упор только на "новую простоту". В конце концов, длительное осмысление и практика принесли плоды – "новая простота" должна была напрямую зависеть от содержания произведения. Между "новой простотой" и "большой музыкой" существует некая связь, которая объединяет проверенное старое и свежее новое начало в музыке. Форма и содержание "большой музыки" должны соответствовать духу времени.

Наконец, в 1935 году Прокофьев вернулся в Россию и поселился в Москве. Создаваемое Прокофьевым многогранно и необычно. Основной расцвет его творчества приходится на период после возвращения на Родину. Его стиль и стиль музыкального советского сообщества того времени сильно отличались. Взаимодействие с аудиторией должно было происходить регулярно, а исполнение скрупулезно отточено. Такого рода музыка имела большой спрос, что создавало благоприятные условия для творчества. Композитор располагал большим объемом материала для создания лейтмотивов, начиная с героев среди российского народа и заканчивая величием того времени, с чистой романтической музыки для детей до драматических благозвучных баллад. Тем не менее в то время основным жанром, востребованным среди взрослых и детей, была опера-балет. В период расцвета своего гения С. Прокофьев создал немало произведений, известных во всем мире. Например, Соната для скрипки и фортепиано №2, балет "Золушка", опера "Война и мир" и другие. В поздний период творчества композитор создавал еще более четкие ритмы, используя более имманентный и плотный музыкальный язык. Подобные стремления увенчались успехом в произведениях "Ромео и Джульетта" и в Пятой симфонии. Мы можем наблюдать как композитор избавляется от формализма, присущего его ранним работам. Идеи произведений сильно меняются, становятся глубже, содержательнее, они имеют цель, близки народу. В позднем периоде творчества он старается избегать создания атональной музыки. Но если сравнивать его произведения с тональными мелодиями, они все еще сохраняют элементы атональности. Лирические мелодии заменили атональные мотивы раннего периода. Поздний период творчества пронизан реализмом.

Однако большой объем работы значительно подорвал здоровье композитора, 5 марта 1953 года его не стало. В день похорон в Москве шел снег. Небо было мрачным, как будто оно оплакивало уход этого счастливого человека. Через несколько лет ему была посмертно присвоена Ленинская премия. Он стал первым человеком в СССР, удостоенным столь почетной награды.

2. Музыкальный анализ Сонаты для скрипки и фортепиано №2

Среди многочисленных произведений Прокофьева особняком стоит **Соната для скрипки №2**. Ей предшествовала соната для флейты. Будучи тогда во Франции, композитор намеревался написать мелодию исключительно для флейты. Духовые инструменты тогда были более востребованы во Франции. Композитора привлекал изящный звук, издаваемый флейтой, его чистота и прозрачность. Летом 1943 года композитор начал работу над сонатой для флейты, которая была завершена к концу 1943. Композитор дал послушать новое произведение своему другу Давиду Ойстраху. Прослушав композицию, знаменитый скрипач был восхищен и предложил переложить сонату для скрипки и фортепиано. Прокофьева заинтересовала идея Ойстраха, и два музыканта углубились в исследование и работу. Так в 1944 году появилась популярная во всем мире Соната для скрипки № 2 С. Прокофьева.

2.1 Музыкальная композиция

Эта работа близка к раннему классическому стилю Прокофьева, имеет своеобразную форму, но четкую структуру. Соната состоит из четырех частей. Композиция соответствует традиционной сонатной форме. Каждую часть можно назвать отдельным классическим произведением. Ниже дан анализ композиции.

Первая часть. «Некоторые элементы лейтмотива похожи на первый скрипичный концерт композитора: квартовые интонации в мелодии, полной фантазий, блистательный Ре мажор, аккорды с короткими модуляциями, постоянное изменение тональности»². Мелодия создает теплое настроение, будто после сильных морозов, наконец, пришла весна – солнце освещает пробуждение природы; светлый мажор открывает взору слушателя нарастание динамики, жизни. Во втором такте "безостановочно проговаривается" первая музыкальная фраза, создавая мелизм, похожий на журчание воды. Этот прием создает ощущение радости, легкой улыбки. Во второй фразе повторяется начальный

²Нестьев И. Тихая песня. Прокофьев: музыкаграфия, мемуары, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – С. 28.

лейтмотив, общий стиль почти не меняется, но на слух похоже на маленький неприметный поворот, зигзаг.

В главной теме прекрасно сочетаются острота точного ритма и внесенные модуляции, которые напоминают отдельные фрагменты из балета "Ромео и Джульетта".

Пример № 1 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (1 часть)

С переходом мелодии к фортепиано, скрипка затихает на 3 такта. Затем вводится разработка. Ля мажор с полукаденцией переходит в ми мажор, тон становится еще более звонким и живым. Стиль арии сменяется на походный марш войска. В этот момент мы чувствуем дух отваги и непоколебимую уверенность в себе. Далее вступает лейтмотив, аналогичный тому, что был исполнен ранее, только теперь он более серьезный и жесткий, на нем акцентируется внимание слушателя. Реприза также отличается строгими классическими приемами. Каденция, движения мелодии и паузы почти полностью повторяют мотив и мелодию экспозиции.

Вторая часть – скерцо. В начале скерцо создает веселое настроение и похоже на игру двух птенчиков – плавные и изящные ноты передают образ маленьких крылышек. В центральной части мелодия похожа на танцующего эльфа. С помощью лидийского лада композитор придает данному отрезку мелодию танца с отчетливым русским колоритом. Лейтмотив начального скерцо сменяется. В репризе почти нет изменений. Ближе к концу появляется частая смена звуков, в партии фортепиано также множество переходов. Создается неровный шумовой эффект, который завершает зрелищный эпизод пиццикато скрипки без участия фортепиано но вслед за аккордом оно вступает, создавая элемент неожиданности, таким образом, в композиции проявляется театральность.

Третья часть (Andante)

Экспозиция – это демонстрация детской фантазии композитора. Соответствующий колорит красивой мелодии в сочетании с раскрытием детской чистоты (в конце первой фразы от основной тональности Фа мажор происходит внезапный, но очаровательный переход до грустного фа минора), оригинальный прием, являющийся естественным для особого стиля Прокофьева. Триоли в среднем разделе части в исполнении скрипки и фортепианная партия перекликаются с джазовым блюзовым стилем, здесь нетрудно увидеть влияние этой музыки на автора.

Четвертая часть: (Allegro con brio)

Эта часть исполняется в энергичном Аллегро; она очень похожа на классическую музыку XVIII века, «классическую симфонию» Прокофьева³

Сочетание традиционной формы и юмористического настроения. Озорной оживленный

³Нестьев И. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – С. 142.

лейтмотив настолько забавен, что его мелодия напоминает итальянскую оперу, ее неожиданный юмор, внешность и «каноническую» механическую фортепианную манеру игры. Партия скрипки, как и в предыдущих частях, играет важную роль для модуляций. Центральная часть сильно отличается от основного лейтмотива по настроению, но тема по-прежнему полна юного духа. Вторая тема немного грустная, она постепенно появляется, а затем становится все более и более ясной, воспроизводится все громче, и наконец, в шумном, оживленном, праздновании побеждает.

3.2 Музыкальный стиль

а) Национальный характер

Обращаясь к мнению Прокофьева об искусстве, следует отметить, что у него есть чувство национальной гордости, в связи с чем, «русское» в его творчестве становится все более отчетливым. Он всегда гордился родной русской культурой, отстаивая «ведущую роль России в современной музыке»⁴ Долгие годы жизни за границей не ослабили любовь композитора к Родине. Национальный стиль композитора всегда отражался в его творчестве, в его мелодиях и гармониях, переплетенных с народными и классическими традициями. В его музыке, смелой и безудержной, чувствуется свобода, бодрость и жизненность.

Подобные настроения можно услышать с первых нот, первой фразы сонаты. Национальные характеристики главным образом проявляются во фразах большого дыхания, с песенными вариациями и развитием мелодии, которые характерны для народных песен.

Пример № 2

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Второй раздел первой части имеет загадочный восточный колорит. Как уникальный символ языка в XX веке, форшлаги добавляют немного восточного стиля:

Пример № 3

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

После обращения к скерцо, Анданте в главное теме третьей части кажется смиренным и искренним. Это фантастический образ, который прослеживается в основном лейтмотиве первой части: простая детская песенная мелодия развивается в элегантную тему. В конце первой фразы из базовой тональности Фа мажор происходит внезапный переход к печальному фа минору – текучесть, так присущая своеобразному национальному стилю Прокофьева.

Пример № 4

Соната для скрипки и фортепиано №2 (3 часть)

⁴Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнхуа Ишю), 1997. – С. 282

Но не всегда в его переливчивых мелодиях присутствует лирика. Произведения Прокофьева, обычно наполнены юмором. Они часто одновременно юмористические и страстные; два настроения сливаются в одной теме. Первая фраза темы четвертой части так беззаботна и страстна, как русские национальные герои, и их величественность. Несмотря на то, что ноты короткие и утонченные, вся часть весьма грандиозная, как и марш, демонстрирует твердый национальный дух.

б) Оптимизм

Оптимизм Прокофьева несовместим с декадансом современного ему искусства. Он создал молодость во тьме трудных времен, в то время, когда царило отчаяние, покоренная воля, когда преобладала психология людей, которым было свойственно не доверять друг другу.

Композитор решительно положил конец всем вещам, связанным с декадансом, но также попытался преодолеть негативные последствия, вызванные им. Все произведения композитора проникнуты духом оптимизма, эмоций ободрения процветающей силы, которая отражает жизненное отношение композитора к жизни: любовь к природе и жизни, стремление к гуманизму, миру и свету.

Общая идея Сонаты для скрипки №2 – от всеобщего возрождения в первой части, к юмору во второй, от несколько меланхолического минора третьей части до живости четвертой, и произведение заканчивается победой. Достаточно увидеть, что даже в сложной обстановке, в душе композитора не угасало счастье и надежда.

в) Детская сказка

Услышав известие о смерти Прокофьева, известный скрипач Й. Сигетти в выражении своих глубоких соболезнований сказал: «Мне странно, что люди полностью осознают, что его музыка полна жизненности, полной странной и смешной. Однако мало внимания уделялось сказочной теме во всех его произведениях»⁵. Действительно, произведения Прокофьева полны детской наивности, что является особой чертой творчества композитора. Создавая образ детства и сказочный колорит, полный фантазии, он выражает восхищение писателями сказочниками Андерсеном, Бажовым. Он также очень любил древнеславянскую сказку, русские, казахские и сказки других народов. В его произведениях реальность может быть переплетена с самым необычным и прекрасным воображением, образом простоты и преувеличения, а также балета, кукольного театра или мультфильма. В этих жанрах искусства феномен полной и надежной жизни часто находит отражение в выражении иллюзии и магии искусства. Напротив, он использует простые басни и сказки, чтобы объяснить правду, доброту и красоту человеческой природы, иногда это значит раскрыть уродливую сторону реального общества или отразить сильную веру в борьбу темными силами. Творческая цель композитора всегда драматична от темного до яркого, для надежды и победы.

Сказка находит воплощение во второй части, которая представляет собой беззаботный, невинный мир. В основной части есть два лейтмотива, дополняющие друг друга, как будто гонятся друг за другом. В первом лейтмотиве звуковая модель имеет характер вращения и резкого изменения ритма, легкий полет, как бабочка, порхающая между двух соцветий, как двое счастливых детей, играющих в догонялки. Второй лейтмотив походит на полуфантазийный танец с быстрым ритмом. Оба лейтмотива придают части сказочность.

⁵Луо Чунь Кай Произведения Прокофьева. – Пекин: Народная музыка Женьминь Инть Юе, 1988. – С.4.

Пример №5

Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Пример №6

Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

г) Традиции

Прокофьев был музыкальным реформатором, который открыл новую эру

XX века. Рассматривая его сочинения мы должны обратиться к его приверженности классической музыкальной традиции. Среди многих классических композиторов наибольшее влияние на Прокофьева оказали Римский-Корсаков, Бородин и Мусоргский⁶

От Н. А. Римского-Корсакова он унаследовал безупречное знание гармонии и оркестровки, открытость к инновациям и юмористический подход к русским сказкам.

Также на С.Прокофьева повлиял стиль другого композитора —

П. Бородина. Так, например, мощное звучание первой части Пятой симфонии Прокофьева, Концерта №1 для скрипки и Второй симфонии Бородина; они имеют схожие национальные характеристики по русскому стилю, ритму, технике игры.

Мы знаем, что Прокофьев — великий музыкальный новатор, но слушая его произведения, нетрудно найти влияние М. Мусоргского.

В ранних произведениях Прокофьев был склонен к Григу, Мусоргскому, Гайдну, Моцарту и т. д. В свой поздний период он, кажется, находится под влиянием Глинки и уделяет большое внимание использованию классического стиля. Он все больше ориентируется и хорошо изображает русские национальные особенности пения, глубокое дыхание, декламационность музыки, великолепное пение. В его более поздних работах слышно влияние великого русского романтического направления Чайковского и Рахманинова.

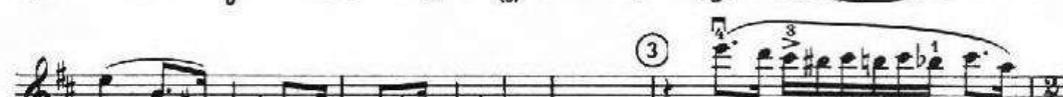
Соната для скрипки и фортепиано №2 — яркий пример русских традиционных народных уникальных техник, а именно третий раздел первой части — это вторая тема с вариациями:

Пример № 7

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

⁶Нестьев И. В. *Лирическая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография.* Пекин: Культура и искусство (Вэнгуа Ишу), 1997. — С. 287

Также соната во многих отношениях близка русскому «альтернативному способу» прозрачной естественной звуковой системы (цифра 14 второй части):

Пример № 8

Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

д) Инновации

Прокофьев всю жизнь преследовал инновации в музыке, в сущности и творчестве, что являлось его вероучением, но и краеугольным камнем его успеха. Он выступал против всякого догматизма, в любом жанре музыки с определенной формой. Он ненавидел имитацию мышления: «Я не хочу носить маску», – однажды сказал он. Он восхищался творчеством Р. Штрауса, И. Стравинского, М. Равеля и других композиторов, работающих в гармонии, тембровых и полифонических инновационных достижениях. Восхищался М. Равелем и пытался понять его уникальный тональный колорит, но негативно думал о музыкальном искусстве в духе импрессионизма. Четкие и аккуратные тональные гармонии лежат в основе большинства его работ; чтобы подчеркнуть «полное и совершенное» прекращение тональности, он применял гротескные и диссонирующие гармонии. В случае с языком музыки и исполнением содержания, он все еще использует классическую форму, а иногда в силу нужд содержания прибегал к гибкой перестройке классической музыкальной композиции. Он смело сочетает типичную новую колоритную гармонию в музыке двадцатого века с самыми традиционными и простыми приемами каденции, создавая новый стиль. «Инновация» и «дух времени» – вот воплощение его творчества.

Прокофьев в использовании естественной мелодии неожиданно делает ее резкой и создает несколько широких интервалов, сексту, дециму.

Пример № 9 Соната для скрипки и фортепиано №2 (4 часть)

Иногда преобразуется в плавный хроматизм (связка первой части):

Отличие от лирики, в первые годы творчества композитора многие его известные произведения имели шуточный характер. Юмор пронизывает каждую его работу, что имеет что-то общее с эпохой Скарлатти XVIII века.⁷

Юмор не однороден, от улыбки до резкой иронии от честного смеха до усмешки, композитор очень хорош в красоте жизни и уродливом «юморе», он приближает и отдаляет его.⁸ В его ранних произведениях юмор очень чистый, иногда смешная игра означает самооценку и эксцентричный образ, или высмеивается лирический оттенок лейтмотива (во второй сонате есть много подобных фраз). С течением лет юмор Прокофьева приобретал все большее значение. Он используется для характеристики персонажей в произведениях для финального штриха, вкладывая разные смыслы и характеры, сильную индивидуальность. Горестная, едкая сатира в ранних шуточных произведениях постепенно, вместо темного, декадентского отношения также становится все более спокойной, насмешки сменяются простыми шутками, раскрывающими какую-то интригующую глубину правды. Прокофьев должен был создать свою собственную линию в творчестве, «подшутить», противопоставить другим своим произведениям определение «гротеска». Поняв, что это шлифовка стиля, навязанная ему аудиторией, он надеется заменить его, используя «поддразнивание». Скерцо воплотилось в музыке во второй и четвертой частях, но по содержанию мы можем почувствовать два разных стиля юмористического подшучивания.

ж) Лиризм

В ранних произведениях С. Прокофьева, похоже, почти нет «лирической» линии. Лирический стиль композитора, в основном, отражен в коротких мелодиях, которые не привлекали внимания слушателя, поэтому развитие в этом ключе немного застопорилось.

⁷ Jugan A. Joffe Modern Russian composers. – International publishers, 1987. – С. 23

⁸ Нестьев И. В. Тихая песня. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – С. 298

Вернувшись в Советский Союз, композитор все больше обращает внимание, что лирика Р. Шумана и других – это не лирика в ее чистом виде. После этого он овладел этим приемом и любил применять лиризм в развернутых и длинных мелодиях. Лирика композитора полна тонких, чистых эмоций. Внутренняя сила этой лирики, как правило, заключается в теплоте сердца, но к нему примешивается чувство опустошенности в войне. Известный музыкант Б. Асафьев после прослушивания произведений Прокофьева сказал: «Я слышал лирическую музыку – тихий журчащий источник, где вода чистая и прохладная, без лишних чувств с налетом ржавчины. Я знаю, что Прокофьев может принести человеческие лучи в свою музыку, музыка иногда тонкая, нежно трогательная, удивительная, иногда сияющая серебряным светом, иногда как сказка о водной фее, принцессе лебедь или, как в прошлом, романтическая легенда о романтической прекрасной принцессе. Нельзя не любить эту простую застенчивость Прокофьева, как фантастические фантазии, скрытые на страницах книги»⁹

Во всем множестве вариантов лирическая линия пронизывает все сочинение.

В первой части лирическая линия не только отражена в экспозиции и репризе, в связке также есть несколько лирических фраз.

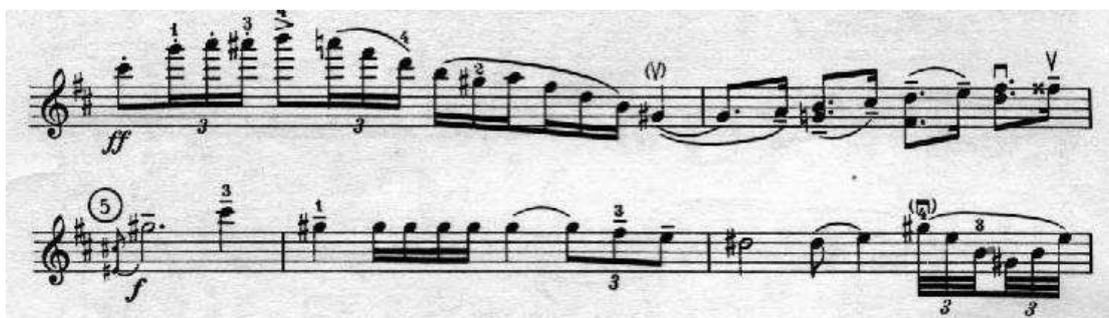
Пример № 10

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Пример № 11

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Восточная мелодия второй части благодаря лирическому оттенку придает мелодии экзотичность.

Пример № 12

Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

⁹Нестьев И. Восточная мелодия. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнжуа Ишу), 1997. – С. 296.

Некоторые фрагменты в экспозиции и репризе третьей части, а также некоторые фразы четвертой тоже наполнены лиризмом.

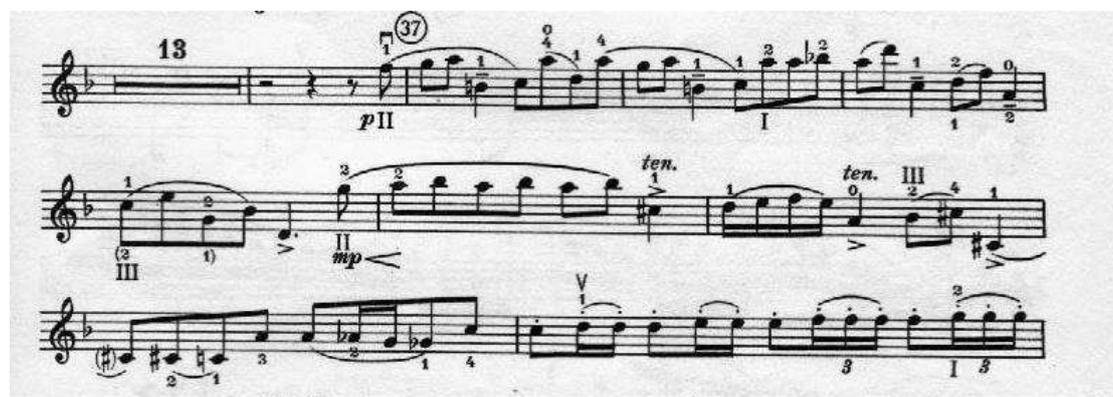
Пример № 13

Соната для скрипки и фортепиано №2 (3 часть)

Пример № 14

Соната для скрипки и фортепиано №2 (4 часть)

Некоторые особенности исполнения скрипичной сонаты №2. Решение проблем технического порядка

Первая часть

Трудные фрагменты первой части касаются следующего:

1. Сравнительно сложный ритмический рисунок.
2. Как и в других произведениях Прокофьева, он здесь применяет сочетание флажолетов, различных хроматизмов и непростой гармонии, в связи с чем, интонация становится одной из трудностей.
3. Резкая смена характеров. Богатая образная сфера.
4. Использование различной штриховой техники.

Рассмотрим некоторые трудные фрагменты:

Пример №15

Скрипичная соната №2 (1 часть)

1) Пример № 15 (второй такт). Для того, чтобы точно воспроизвести ритмический рисунок, следует без пауз сыграть начало секстолы, а ее в свою очередь играть легко и компактно.

2) Пример № 16. Как известно, фортепиано имеет темперированный строй, а скрипка нет, в связи с чем, очень важны тяготения. Так, например, в мажорном трезвучии терцовый тон будет несколько выше, а в миноре ниже; вводные тоны будут чуть ближе к соседней ноте, чем если бы скрипка была темперированным инструментом.

Пример № 16

Скрипичная соната (1 часть, 9 такт)

Пример №17. здесь следует обратить особое внимание на воспроизведение хроматизмов. Так, например, должна прослушиваться значительная разница между си #, си бекаром и си бемолем.

Пример № 17

Скрипичная соната (1 часть, 30 такт)

3) Сложность первой части не только в точном воспроизведении нотного текста, но и в отработке эмоций и стиля. Общую смену настроений первой части можно разделить на три элемента: экспозиция – разработка – реприза. Экспозиция – описание огромных великолепных пейзажей России, мажорный тон звучит ярко и весело, в связующем разделе настроение немного меняется на более меланхолическое, а затем снова возвращается к мажорному колориту. Разработка включает грандиозный поворот – смена мелодии на ритм и стиль марша. Реприза и лейтмотив очень близки, но эмоциональный тон слегка изменился, напоминает туман, а не "свет", как в экспозиции. Концовка части очень интересная, с ритмический рисунок делает фрагмент очень легким, а затем лирическая линия заканчивается двумя флажолетами, очень тихими и гармоничными.

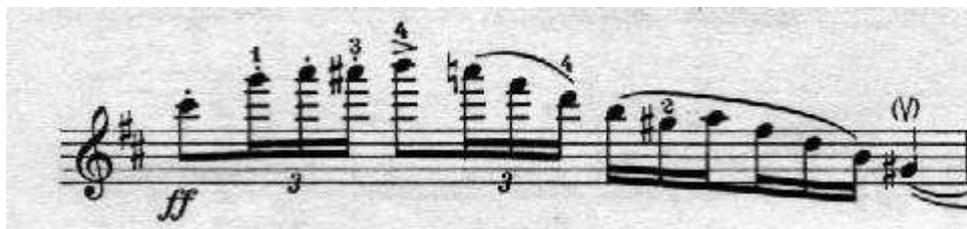
4) Стаккато и отчетливые активные штрихи играют важную роль в воплощении стиля композитора. Способ исполнения такого рода техники весьма различен.

Независимо от того, появляется ли напряжение на длинной ноте или короткой, следует обращать внимание на смены смычка и делать мягкие движения смычком, создавая ощущение соединения, избегая коротких и резких движений. Во время проигрыша фрагмента [С] разработки, стиль и эмоции меняются. Здесь используется прыгающий штрих, и пунктирный ритм; внимание следует уделить коротким, острым акцентам при

соприкосновении смычка и струны. Контролируйте качество каждой ноты.

В такте 50 эмоции подходят к лирической кульминации, с отметки *ff* звук меняется, здесь снова следует применить прыгающий штрих ближе к колодке смычка. В такте 56 триольные ноты исполняются активно и очень компактно.

Пример № 18 Скрипичная соната (1 часть, 50 такт)

Пример № 19 Скрипичная соната (1 часть, 56 такт)

Чтобы передать атмосферу и распев русской народной песни, достаточно применить штрих *portato*: пальцы правой руки скользят вверх и вниз по трости смычка, работает плечо и предплечье. От ноты к ноте смычок непрерывно движется, не следует делать акценты на отдельных нотах, звук тянется "передается" от ноты к ноте.

Пример № 20

Соната для скрипки и фортепиано №2 (1 часть)

Вторая часть

Вторая часть. Темп скерцо престо, что представляет собой основную сложность; также непростыми являются постоянные модуляции, использование различного ритма и эмоциональное различие фрагментов, а также понимание стиля композитора.

Рассмотрим пример № 7. На нотах нет точек, но все же, здесь следует применить маркированное *detache*, но не нужно делать ноты слишком законченными. Чтобы добиться шуточного исполнения, следует применять отрывистые и прыгающие штрихи.

Пример № 21

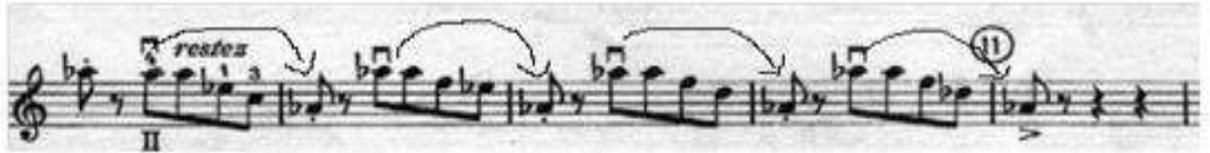
Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Акценты и ритм, начиная с такта 18, предполагают, что группа из четырех восьмых будет устремлена к первой доле следующего такта, на которой стоит акцент. Такой тип мелодии неоднократно появляется во второй части.

Пример № 22

Соната для скрипки и фортепиано №2 (2 часть)

Изменение эмоциональной окраски должно начинаться с legato. Все ноты в legato должны исполняться так, как если бы они игрались в линию. Legato также является началом лирической линии, поэтому оно также очень важно.

В разделе *Roso più mosso*, темп становится быстрее, здесь эффект декоративной обработки звука связан со стилем композитора. В этой части все больше и больше декоративных элементов. В процессе работы с форшлагами в целях предотвращения двусмысленности и нестабильности ситуации следует чуть замедлить темп.

Затем следует большой фрагмент, где используются флажолеты, которые характерны для стиля композитора. Прежде всего, нужно убедиться, что положение левой руки на струнах правильное, а смычок касается струны, создавая неуловимый звук.

Ритм тактов 351 по 355 репризы отличается от экспозиции, здесь применяется ритмическая сбивка, поэтому в начале исполнение может доставить дискомфорт. В связи с этим важно уловить ритм на 3/4, обработать и почувствовать этот переход.

Третья часть

Экспозицию (такты 1-17) отличает большая мелодическая линия, которую нельзя разбивать. В данной фразе есть множество мелких нюансов.

Начало разработки и экспозиция образуют очень резкий контраст. Прежде чем играть, вы должны попытаться понять ритм и настроение блюза. Конкретный стиль был упомянут выше. Используется метод, аналогичный для первой части. В разработке следует считать мелкими триолями, для того, чтобы ритм был точным.

Пример № 23

Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть)

Четвертая часть. Финал

Четвертая часть является самой сложной частью сонаты, и ее трудность отражается в нескольких аспектах:

1. Орнаментация

Пример № 24 Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть)

Форшлагги очень важны в данной части. Это фактор, определяющий стиль композитора. Во избежание двусмысленности в игре, прежде всего, во время исполнения следует играть чудь сдержаннее. В процессе изучения, сначала можно убрать форшлагги и поиграть основные тоны, при этом хорошо понять продолжительность каждой ноты. Т.е. сначала происходит знакомство с общим ритмом, а затем добавляются форшлагги, по-прежнему в сдержанном темпе, чтобы каждый тон был очень ясным. Когда интонация и

ритм хорошо изучены, следует обратить внимание на динамику.

2. *Разнообразие стилей*

Изменение стиля можно условно разделить в соответствии с формой музыки, демонстрируя энергичную экспозицию, немного грустную и тихую разработку, веселую и живую репризу. Эмоции композитор тонко отобразил

в каждой фразе, и исполнитель должен научиться воспроизводить их эстетику, услышать и почувствовать их.

3. *Анализ сложных ансамблевых моментов*

Понятно, что наличие фортепианной партии непосредственно влияет на интерпретацию этого произведения. В дополнение к трудностям в каждой части сонаты, для достижения идеального ансамбля необходимо много практиковаться.

Прежде всего, рассмотрим проблему фразы для обеих партий. Важно осознавать у кого из партнеров проводится главная тема, а у кого аккомпанемент. Прокофьев – композитор, который отличается от других композиторов. Он выступает за инновации, но при этом уделяет большое внимание традиции. Исполнение его произведений не может быть стереотипным, оно должно быть в соответствии с задуманной гармонией, мелодией, эмоцией. Например, в четвертой части (цифра 37) происходит преобразование в темы лирическую мелодию. Мы можем сначала тихонько воспроизводить ее, а в уме переживать и воображать. Здесь тема проходит у скрипки, в связи с чем, не обращая внимание на нюанс, ее следует исполнить несколько ярче, а в это время у фортепиано аккомпанемент.

Пример № 25

Соната для скрипки и фортепиано № 2 (4 часть, цифра 37)

Крайне важно дыхание скрипача в паузах. Имеется ввиду снятие смычка во время пауз со струны и продолжение фразы в уме через паузу. «Дыхательное» действие подразумевает представление такта и ритма в уме, а затем проигрывание.

Пример № 26

Соната для скрипки и фортепиано № 2 (2 часть, 169 такт)

Цифре 28 третьей части следует внимательно слушать партию фортепиано, это необходимо для точного вступления после пауз.

Пример № 27

Соната для скрипки и фортепиано № 2 (3 часть, 34 такт)

Подобных трудностей в сонате немало, но в настоящей работе представлены только некоторые из них.

Заключение

Сергей Сергеевич Прокофьев – один из самых известных композиторов XX века. Он также является одним из любимых композиторов автора настоящей работы. Как и многие советские композиторы, у него были свои жизненные взлеты и падения, но в сердце всегда оставалась любовь к жизни. Он умел независимо размышлять, и всегда был предан своему долгу и миссии. Соната для скрипки и фортепиано №2 – это очень символичная композиция, эмоциональные взлеты, сложные изменения гармонии и техника, исполнение всего этого требует от нас владения определенной технической подготовкой. Конечно, все виды техники важны для музыки, особенно они важны в исполнении камерной музыки. Обращаясь к произведениям С. Прокофьева, мы должны понять его инновационные идеи и никогда не забывать о сути классической традиции. Это одно из моих достижений в непрерывном обучении и исследованиях, в надежде оказать некоторую помощь любителям музыки.

Библиографический список:

1. Кай Луо Чуннь Произведения С. Прокофьева. – Пекин: Народная музыка. Жень минь Инть Юе, 1988. – 98 с.
2. Нестьев И. Жизнь Сергея Прокофьева. – М.: Советский композитор, 1973. – 655 с.
3. Нестьев И. Тихая песня. С. Прокофьев: сочинения, воспоминания, биография. – Пекин: Культура и искусство (Вэнхуа Ишу), 1997. – 337 с.
4. Сорокер Я. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. – М.: Советский композитор, 1973. – 92 с.
5. Сорокер Я. Скрипичное творчество С. Прокофьева. – М.: Музыка, 1965. – 118 с.

6. Холопов В. Особенности современной музыки С. Прокофьева. – М: Издательство Синаньской консерватории, 1982. – 310 с.
7. Шипперс Т. С. Прокофьев. – Пекин: Народная музыка. Жень минь Инть Юе, 2009. – 278 с.
8. Jugan A. Joffe Modern Russian composers. – International publishers, 1987. – 251 с.
9. Robinson Harlow Sergei Prokofiev: A Biography. – Boston. Massachusetts: Northern eastern university press. – 584 с.
10. Tiersot Julien and Frederick H. Martens Russian composers as described by themselves. – Oxford university press, 1921.