Влияние и воздействие музыки В.А.Моцарта на формирование личности учащихся фортепианного отделения ДМШ и ДШИ.

ВОЛЬФГАНГ АМАДЕЙ МОЦАРТ. ФОРТЕПИАННЫЕ ДУЭТЫ

О.М. Павленко МКУДО «НШИ им. Н.И. Платонова» Е. Павленко, Т.И. Нечаева Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова e-mail: pavlenko-1964@bk.ru Аннотация. В статье рассматривается творчество Моцарта. Особое внимание уделено редким фортепианным дуэтам. Приводится анализ некоторых произведений. Освещены новаторские идеи наследия гения. Спор учёных вокруг феномена моцартовской музыки не прекращается. Ключевые слова: гений, композитор, творческое наследие, фортепианные дуэты, архив, периоды жизни, концерты, гастроли. WOLFGANG AMADEUS MOZART. PIANO DUETS O.M. Pavlenko Municipal state institution of additional education «Children’s Arts School named N.I. Platonov, Novy Oskol» E. Pavlenko, T.I. Nechayeva Saratov state Conservatory named L.V. Sobinov e-mail: pavlenko-1964@bk.ru Abstract. In the article author describes Mozart’s creativity. The article touches upon the issue of the rare piano duets. The author provides the analysis of some works. The author describes the innovative ideas of heritage of the genius. The dispute of scientists around a phenomenon of Mozart music doesn't stop. 28 Keywords: genius, composer, creative heritage, piano duets, archive, life periods, concerts, tours. У каждого из нас, музыкантов, диалог с Моцартом длится всю жизнь. Впервые вступая в мир Моцарта в детстве, мы снова и снова обращаемся к нему, став взрослыми: обращаемся, чтобы день за днём, год за годом открывать для себя новые грани в непревзойдённой и вечной музыке композитора. Современники считали явление Моцарта чудом, усматривая в этом знак Свыше – Божий промысел. В разных странах для развлечения иностранных гостей предоставляются порой экзотические развлечения. Состязания разного рода входят в эти развлечения. Испанцы предлагают посетить знаменитую корриду, индийцы показывают борьбу кобры и мангуста, Африка славится своим сафари. В России гордятся балетом, в Италии – оперой. А в Вене, в 1789 году австрийский император Иосиф II приготовил для своего почётного гостя, Великого князя Павла Петровича (в будущем российского императора Павла I) невероятную забаву – состязание пианистов! Участниками этого боя стали итальянский пианист и композитор Муцио Клементи и Вольфганг Амадей Моцарт. Великая княгиня Мария Фёдоровна, сопровождавшая князя, предложила в качестве примера рукописную сонату своего санктпетербургского учителя – итальянца Джованни Паизиелло. Бой с блеском выиграл Моцарт. Муцио Клементи сказал о Моцарте: «До сего времени я ещё никого не встречал, кто играл бы так вдохновенно и красиво…» [2]. Моцарт же о Муцио Клементи отозвался совсем не лестно: «У Клементи нет ни на грош ни чувства, ни вкуса…» [2]. Игра Моцарта произвела неизгладимое впечатление на Павла Петровича. Он даже отступил от своего собственного указа о запрете ввоза из-за границы книг на любом языке, а также музыки, которая, по его мнению, развращала умы русских людей, и признал гениальность Моцарта. Но музыка гения не знает границ. Она постепенно входила в русское общество, исполняясь даже крепостными оркестрами. Непревзойдённый моцартовский гений осветил и преобразил все музыкальные формы и жанры, известные в Европе XVIII столетия, в том числе и фортепианные дуэты: им созданы произведения и для двух фортепиано, и для двух фортепиано с оркестром. Моцартом написана одна соната для двух фортепиано и шесть сонат для фортепиано в четыре руки. Именно в этой сфере фортепианный дуэт достиг в творчестве Моцарта своего классического идеала. Сонаты, создававшиеся в разные периоды жизни, отражают общую стремительную эволюцию его стиля. Четырёхручная соната Моцарта остаётся непревзойдённой вершиной в истории фортепианного дуэта. В шестнадцатилетнем возрасте, после создания двух опер-сериа – «Митридат – царь Понта» и «Асканий в Альбе» в поездке по Италии, им была написана соната Ре-мажор. Великолепное итальянское brio прекрасным образом сочетается с чисто оперным cantabile в медленной части. Слушая эту музыку, можно легко представить картины современника Моцарта 29 Франческо Гварди, которого называли «солнечным». Его музыка очень современна. В ней нет той напыщенности,которая была характерна времени рококо. А. Герцен писал: «Моцарт – это Мирабо, это первый живой человек в музыке, будут в ней и Дантоны!» [3, с. 29-42]. Он увидел новаторство и революционный дух музыкального гения. Почти все дуэтные, как и сольные клавирные произведения Моцарта, написаны для молоточкового фортепиано [5, с. 232-233]. Лишь первая – детская соната C-dur (KV 19d) создавалась для клавесина и, судя по особенностям расположения рук, возможно, двухмануального. Эта соната относится к числу самых ранних дуэтных сонат вообще. Она была написана в Лондоне, когда до выхода в свет сонат Ч. Бёрни и И.К. Баха оставалось ещё более десяти лет. 22 апреля 1764 года после долгого путешествия по Европе в Лондон приехал зальцбургский капельмейстер Леопольд Моцарт со своими – двенадцатилетней дочерью Наннерль и восьмилетним сыном Вольфгангом. Позади были выступления в Мюнхене, Франкфурте, Париже, Брюсселе. Триумф в Лондоне превзошёл всё: благосклонность королевской четы, восторженный приём слушателей, поток похвал и подарков сопровождали выступления детей. Особое внимание к Вольфгангу Моцарту проявил И.К. Бах. Он проводил с Моцартом много часов, импровизируя, знакомя со своими сочинениями, возможно, и со своими четырёхручными опытами (известно о существовании шести лёгких четырёхручных сонат, так называемых «уроков» И.К. Баха, которые никогда не издавались, их относят к 1750-м годам). 9 мая 1765 года Леопольд Моцарт указывал в письме: «В Лондоне Вольфгангерль написал свою первую четырёхручную сонату. До него подобных вещей ещё никто не писал» [5]. Впервые её исполнили юный Вольфганг и его сестра Наннерль (несколько сонат, находившихся у сестры Моцарта, пропали. Зафиксированы были (и то по необходимости) только те, которые должны были исполняться в четыре руки. Это сонаты К. 19-d (1765), К. 381 (1772) и К. 358 (1774), созданные для семейного дуэта). Слушателей особенно поразило перекрещивание рук юных музыкантов (приём, к которому Моцарт прибегнул в первом эпизоде финального Rondo). В такой позиции – за клавиатурой с перекрещенными руками – брат и сестра изображены на известном семейном портрете в 1781 году. Поскольку в дуэтной литературе того времени, насколько нам известно, перекрещивания рук больше нигде не встречалось, то, вероятно, соната C-dur имеет прямое отношение к портрету. Долгое время эта соната была неизвестна. Рукопись её затерялась, а когда исчезло издание XVIII века, она оказалась забытой. Лишь в 1921 году исследователь творчества Моцарта Ж. де Сен-Фуа обнаружил копию рукописи в архиве Национальной библиотеки в Париже, а впоследствии А. Уатт-Кинг нашёл английское издание, которое вновь увидело свет в 1952 году. 30 Соната C-dur поразительна для девятилетнего композитора и, наряду с симфонией Es-dur (KV 16), также относящейся к лондонскому периоду, представляет собой замечательный образец моцартовского стиля того времени. Музыка сонаты искрится радостью, в её ритмической пульсации чувствуется громадный запас жизненной энергии. Произведение восхищает смелостью намерений и точностью их воплощения. Крупные масштабы частей и принципы разработки дуэтной фактуры ясно свидетельствуют о концертном замысле. В некоторых гармонических и фактурных деталях (преимущественно в сонатном allegro) ощущается наивная инфантильность, но форма в целом по стройности и динамичности совершенно безупречна. Сонатное allegro первой части по своим пропорциям отвечает нормам зрелого венского классицизма. Наиболее традиционна вторая часть – менуэт F-dur (трёхчастная форма da capo) – воплощение всей прелести галантного искусства XVIII века. В финальном Rondo форма динамизирована благодаря логике возрастания контрастов между основной темой (рефреном) и эпизодами. Тема – солнечная, жизнерадостная (слегка видоизменённая, она встречается впоследствии в Большой серенаде Моцарта для духовых инструментов – KV 361) – воспринимается как образ безостановочного движения. Первый и второй эпизоды вносят тональности и фактуры; третий, c-moll– лада, фактуры и укрупнения метрических длительностей, в нем накапливаются элементы торможения; на месте же четвёртого появляется короткое Adagio– своего рода ложная «остановка», создающая эффект ожидания и стимулирующая эмоциональную «пружину» для заключительного проведения в ускоренном темпе основной темы. Удивительна техника композиторского письма мальчика, которому легко удаётся то, чего спустя двадцать лет стремились достичь зрелые мастера. Моцарт сразу избегает ошибок в выборе ключей для партий и с самого начала пишет primoв скрипичном и secondo в басовом ключах. Фактура обеих партий разнообразна и на редкость разумно распределена между primo и secondo. В ней свободно используются приёмы двойного контрапункта, как, например, в экспозиции и репризе побочной партии первой части. Следующие после «детской» сонаты Моцарта до нас дошли две сонаты, созданные в Зальцбурге в первой половине 1770-х годов и также предназначенные для исполнения с сестрой; ей принадлежали их автографы (сестра Вольфганга обладала также рукописью его ранних пьес в четыре руки, они утеряны) [6]. В «Музыкальном путешествии по Германии и Нидерландам», опубликованном в 1773 году, Чарльз Бёрни упоминает, что один из его корреспондентов навестил семью Моцартов в Зальцбурге и застал Вольфганга и его сестру за игрой дуэтов. Вполне возможно, что он слышал сонату D-dur (KV 381), сочинённую в 1772 году, когда Моцарту было шестнадцать лет. Другая соната, B-dur (KV 358) была написана в апреле или мае 1774 года. 31 О зальцбургских сонатах юного Моцарта можно сказать словами Г.В. Чичерина: «…это превосходит весь XVIII век, но ещё связано с ним…» [4]. Каждая из сонат напоминает итальянскую sinfonia и характером, и использованием оркестровых эффектов, и формой сонатных allegro с миниатюрными разработками (21 и 11 тактов, тогда как в Allegro сонаты Cdur (KV 19d) разработка длилась 41 такт). В то же время в их музыке много нового и перспективного. В сонате D-dur это, прежде всего, яркое театральное начало, господствующее во всех трёх частях. Музыка первой и третьей частей (Allegro и Allegromolto), написанных в сонатной форме, искромётной энергией, образными контрастами и многими интонационными оборотами предвосхищает оперу «Свадьба Фигаро». Тематический материал, развиваясь, обновляется непрерывно, включая и репризные разделы. Обращает на себя внимание небольшое расширение репризы первой части, где тема побочной партии звучит и в мажоре, и в одноимённом миноре (приём, который станет типичным для Шуберта, в это время встречался ещё нечасто). Моцарт пользуется преимущественно теми же типами фактурного изложения, какие были характерны для дуэтного письма конца XVIII столетия. Однако то, как они применяются, не имеет аналогов в творчестве других авторов. Так, например, в медленной части (Andante G-dur в сонатной форме) нежное ариозо главной партии сменяет дуэт (в побочной), когда мелодия «сопрано» забавно дублируется «баритоном» двумя октавами ниже – прообраз «колдовского» звучания дуэта флейты и фагота в увертюре к «Волшебной флейте». Соната B-dur (Allegro, Adagio, Moltopresto) строением частей похожа на сонату D-dur. Блестящие оркестровые эффекты – смены духовых и струнных, типичные для opera buffa диалоги tutti и комических solo отличают крайние части сонаты, полные неподдельного веселья и юмора. Влияние музыки великого Моцарта исследуют учёные всего мира. Ещё в 1993 году, американка Френсис Роше обнаружила необычное её действие на человеческую физиологию. Студенты значительно качественнее и грамотнее выполняли тестовые задания, прослушивая сонату для двух фортепиано C-dur. Отмечалось улучшение мозговой деятельности. Разные испытания показывали также положительное влияние на работоспособность мозга именно музыки Моцарта и никакой другой. Спор учёных вокруг феномена моцартовской музыки не прекращается. Является ли это следствием просто хорошего настроения, или это результат более глубоких физиологических процессов, как-то связанных с особенностями именно этой музыки. Опыты были проведены и на крысах. На фоне звучащей музыки Моцарта они выполняли задания на память и сообразительность. Конечно, животные не могли оценить красоту классической музыки, но, аналогично случаям с людьми, Моцарт существенно улучшал способность животных выполнять тестовые задания. Проверка мозговой деятельности показала, что музыка повлияла на активность определённых генов и выработку ряда белков, ответственных за память и внимание. Для контроля биолог проверяла те же показатели у крыс, которым давали послушать эквивалентное 32 количество «белого шума». Объяснения этому эффекту пока нет, но Роше отметила, что страдающие болезнью Альцгеймера тоже улучшают свои навыки при регулярном прослушивании сонаты [7]. Все фортепианные дуэты написаны в самый ранний период жизни и творчества композитора, но уже в них видится гений. Моцарт – один из самых поразительных гениев человечества. В чём загадка Моцарта? Если Бах суммировал результаты, достигнутые европейской музыкой, то Моцарт – её потенции. И вообще потенции мирового музыкального космоса [1]. Его имя славится как символ идеальной красоты и гармонии в музыке. Наш современник, замечательный композитор Дмитрий Шостакович, сказал: «С именем Моцарта у меня связаны самые светлые, самые радостные воспоминания детства. Моцарт – это молодость музыки, это вечно юный родник, несущий человечеству радость весеннего обновления и душевной гармонии» [1].

Список литературы

1. Жуков И. Интервью // Музыкальное просвещение. – №2 (37), 2006. – С. 17.

2. Рождественский Г. Преамбулы. – М.: Музыка, 1989. – 249 с.

3. Сорокина Е. Фортепианный дуэт. История жанра. – М.: Музыка, 1988. – 320 с.

4. Чичерин Г. В.А. Моцарт. Исследовательский этюд. – Л., 1971. – 67 с.

5. Эйнштейн А. В.А. Моцарт. Личность. Творчество. – М., 1977. – 260 с.

6. Nottebohm G. Mozartiana– Leipzig, 1980. – 139 р.

7. Rauscher F. Music and spatial task performance // Nature / F.H. Rauscher, G.L. Shaw, C.N. Ky. – № 365, 1993. – 611 p.