

УДК 008**Исполнительская интерпретация при работе в классе фортепиано на примере сонаты ми минор Э. Грига****Лю Кэкэ**

Ассистент-стажер,
Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке,
123060, Российская Федерация, Москва,
ул. Маршала Соколовского, 10;
e-mail: institutshnitke@culture.mos.ru

Аннотация

В статье анализируются особенности исполнительской интерпретации при работе в классе фортепиано на примере сонаты ми минор Э. Грига. Отмечается, что сущность музыкально-исполнительской деятельности заключается в творческом прочтении музыкального произведения, в раскрытии заложенного автором эмоционального и смыслового содержания и одновременном привнесении собственного опыта осмысления и переживания музыки, придающего интерпретации уникальность. Исполнительская интерпретация, активное индивидуально-самобытное художественное переосмысление музыкальных произведений составляют основу творческого музыкального мышления, для формирования которого используется исполнительский анализ. Приводятся умения, составляющие навык художественной интерпретации музыкальных произведений. Выявляются составляющие исполнительской интерпретации фортепианной музыки – художественный образ, метод и стиль. Рассматриваются форма, структура и стилевые особенности сонаты ми минор Э. Грига, которая является одним из произведений, хорошо подходящим для обучения исполнительской интерпретации. Дается краткий анализ частей произведения, отмечаются характерные черты стиля и техники Грига. Выявляются отличительные особенности исполнительских интерпретаций сонаты ми минор различными пианистами. Отмечается, что это произведение требует от исполнителя немалой виртуозности, однако его форма и содержание открывают широкое пространство для исполнительского анализа и интерпретации, позволяют создавать запоминающийся, эмоционально яркий и уникальный музыкальный образ.

Для цитирования в научных исследованиях

Лю Кэкэ. Исполнительская интерпретация при работе в классе фортепиано на примере сонаты ми минор Э. Грига // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 5А. С. 22-27.

Ключевые слова

Музыкальное произведение, эмоционально-смысловое содержание, исполнительская интерпретация, соната ми минор, Э. Григ.

Введение

Сущность музыкально-исполнительской деятельности заключается в творческом прочтении музыкального произведения, в раскрытии заложенного автором эмоционального и смыслового содержания [Надырова, 2014]. Исполнителю необходимо с максимальной точностью и убедительностью передать эмоциональный смысл произведения, создать яркий, запоминающийся образ. Однако, чтобы исполнение стало творческим, в него должен быть привнесен собственный опыт осмысления и переживания музыки, придающий интерпретации уникальность.

Исполнительская интерпретация, активное индивидуально-самобытное художественное переосмысление музыкальных произведений составляет основу творческого музыкального мышления [Цыпин, 2024]. Творческое мышление – это особая ступень музыкального мышления, на которой музыкально-интеллектуальные процессы характеризуются постепенным переходом от репродуктивной деятельности к продуктивной, от воспроизведения к созиданию. Именно формирование творческого музыкального мышления является основной задачей музыкального образования, для решения которой используется исполнительский анализ [Рагс, 2020]. Исполнительский анализ позволяет выявлять содержание и образно-эмоциональный настрой музыки, соотношение между формой и содержанием, создавать различные трактовки одного произведения. Широта возможных интерпретаций музыкального текста превращает исполнителя в художника и мыслителя, определяя яркость, глубину и неповторимость его исполнения. Значимость исполнительской интерпретации для воплощения в исполнительской деятельности индивидуально осмысленного образного содержания музыкального произведения обуславливает актуальность ее исследования.

Основная часть

Целью работы является изучение особенностей исполнительской интерпретации при работе в классе фортепиано на примере сонаты ми минор Э. Грига. Для ее достижения был проведен анализ и синтез материалов по музыковедению, теории музыки и методике музыкального образования, применен системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Навык художественной интерпретации музыкальных произведений имеет комплексную природу и включает следующие частные умения [Телегина, 2014]:

- герменевтические – толковать музыкальный текст и понимать его содержание;
- креативные – формировать собственную художественную концепцию музыкального произведения;
- исполнительские – воплощать концепцию произведения музыкально-исполнительскими средствами;
- рефлексивные – оценивать убедительность практической реализации художественной концепции.

Исполнительская интерпретация фортепианной музыки может быть сведена к художественному образу, методу и стилю [Дятлов, 2019]. Образ представляет собой непосредственно предмет музыкальной интерпретации, сущность исполняемого произведения; стиль – характер и специфику художественного текста, его внешнее выражение; метод – инструмент, при помощи которого музыкальный текст проявляется в реальном звучании.

Метод является художественно-техническим инструментом интерпретации, опирающимся на особенности музыкального текста, стиля и внемузыкального контекста произведения [Ильясова, 2023]. Для его применения музыканту необходимо владеть различными приемами и способами интонирования и фразировки, организации темпо-ритмической структуры и звуковой перспективы.

Одним из произведений, хорошо подходящих для обучения исполнительской интерпретации, является соната ми минор Э. Грига. Это единственная фортепианная соната композитора, которую он написал в 1865 г., в начале своего творческого пути [Hocking, 2015]. Соната суммирует многие особенности композиционного стиля Грига, в том числе 2 или 4-тактовые фразы, точки педали, имитирующие норвежские народные инструменты, чередующиеся импульсы и сигнатуры, типичные для норвежских народных песен и танцев. Григ внес значимый вклад в создание норвежского романтизма, состоящего из национальных норвежских идиом. Соната ми минор – классическая по структуре, но многие ее гармонические характеристики указывают на романтизм: использование нескольких ключей в быстрой последовательности и иностранных модуляций, нефункциональная гармония, хроматизм, увеличенные аккорды и повышенный диссонанс.

Соната открывается нисходящим аккордом ми минор в порядке инициалов Грига, который на смысловом уровне берет на себя функцию самовысказывания [Appold, 2011]. Вторая тема первой части демонстрирует черты норвежской народной мелодии, устанавливая национальный колорит. Далее следует третья тема – беспокойный и стремящийся вперед мотив, ведущий к разделу разработки и к коде. Движение завершается после восстановления первого мотива путем исполнения басовой партии.

Вторая часть написана в самой яркой из всех тональностей – до мажор. Она начинается со скандинавской мелодии, звучащей нестандартно: дважды она прерывается громкими хроматически окрашенными аккордами. Движение заканчивается последовательностью аккордов, играемых мягко и с замедлением, и заканчивается арпеджио аккорда до мажор в расширенной позиции.

Третья часть сонаты состоит из трех частей [Grieg, 2018]. Она начинается как тяжелый мрачный вальс. В средней части обнаруживается характерная для Грига вставка – очень легкая сказочная часть, с мягкими аккордами мажорного лада на высоких и низких частотах. В финале начинается движение, сильно и триумфально выдвигающее норвежскую идею на первый план. Часть меняется от ми минор к ми мажору. Соната завершается фанфарами и звоном колоколов, эффект которых достигается за счет использования широкого диапазона фортепиано.

Движение финальной части начинается со вступления, готовящегося к быстрому стремительному развитию мелодии. Первая тема – живая и танцевальная, рисующая образы норвежских троллей за счет быстрых стаккато и быстрого диатонического продвижения вперед. Этот мотив постепенно дополняется единственной нижней нотой, усиливающей норвежскую мелодию и напоминающей звук нижней струны скрипки Хардангера. Вторая тема построена на теме первой части, которую Григ постепенно превращает из песенного гимна в триумфальный гимн, напоминающий звуки колокольного звона.

В сонате ми минор Григ интегрировал элементы норвежской музыки, используя лидийский и дорийский лады, которые, непрерывно повторяя одну и ту же мелодию, выражают разные стили при каждом повторении [Guo Jialun, 2010]. Путем изменения темпа, диапазона, гармонии и тональности композитор отобразил разнообразные потоки мелодии. Характерной чертой техники Грига является развитие коротких мотивов при построении мелодии. Для создания

особых гармонических эффектов композитор часто использует полутон, доминирующий тон, остинато и идеальную квинту, а также длинную педаль, остаточный звук которой создает диссонирующий звуковой эффект.

В силу своей специфики соната ми минор представляет интерес для исполнительского анализа и интерпретации [Chasing the Butterfly, www]. При исполнении произведения могут быть использованы различные способы интонирования, группировки и фразировки, позволяющие создавать различные звуковые эффекты [Шкапа, 2020]. Сонату исполняли У. Борн, Г. Гулд, Р. Рифлинг, И. Михновский, Ш. Черкасский, В. Мержанов, П. Язбек, И. Муран и другие пианисты, каждый из которых сумел раскрыть ее по-своему. К примеру, исполнение Гулда продолжается 26 минут, тогда как Борн – примерно на десять минут короче. Гулд использует мало красок и нюансов, что делает его исполнение похожим на похоронный марш. Борн, напротив, хорошо развивает мелодическую линию и контрапункт. Черкасский обладает наибольшим романтическим пылом, часто используя экстремально-низкие октавы в медленной части. Муран поддерживает уникальный округлый тембр, а Язбек – исполняет все протяжные элементы медленнее, чем остальные музыканты.

Заключение

Таким образом, исполнительская интерпретация позволяет преодолеть стереотипизированные представления о композиционно-драматургических закономерностях произведения, выявить разноплановость его жанровой основы и образности, заложенной композитором. Художественное осмысление произведения, использование различных подходов к темпу, интонированию, фразировке и группировке позволяет исполнителю создать собственный стиль. Соната Э. Грига ми минор требует от исполнителя немалой виртуозности, однако ее форма и содержание открывают широкое пространство для исполнительского анализа и интерпретации, позволяют создавать запоминающийся, эмоционально яркий и уникальный музыкальный образ.

Библиография

1. Дятлов Д.А. Триада «Образ-метод-стиль» в интерпретации фортепианной музыки: к построению универсальной теории исполнительства // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2019. Т. 21. № 68. С. 27-31.
2. Ильясова Д.Д. Техника исполнительской интерпретации // Проблемы современной науки и образования. 2023. № 4 (182). С. 111-114.
3. Надырова Д.С. Работа над музыкальным произведением в классе фортепиано. Казань, 2014. 53 с.
4. Рагс Ю.Н. Анализ музыкального произведения: на пути к слушателю. Очерки. М., 2020. 263 с.
5. Телегина Н.О. Результаты опытно-поисковой работы по развитию умений художественной интерпретации музыкальных произведений у студентов исполнительских отделений вузов искусств в процессе фортепианной подготовки // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 4 (47). С. 221-223.
6. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано. М.: Юрайт, 2024. 246 с.
7. Шкапа Е.А. О выразительных возможностях музыкального темпа: изучение взаимосвязи авторского текста и исполнительской интерпретации в музыкально-теоретическом образовании // Музыкальное искусство и образование. 2020. Т. 8. № 1. С. 59-72.
8. Appold J. Edvard Grieg, Niels Gade and Johann Peter Emilus Hartmann. Musical reverences in selected piano works. University of Pennsylvania, 2011. 19 p.
9. Chasing the Butterfly. URL: <https://www.chasingthebutterfly.no/?p=25>
10. Grieg E. Piano Sonata e minor op. 7. Urtext, 2018. 32 p.
11. Guo Jialun. An exploration of Grieg's «Piano Sonata in E minor, Op. 7». National Tainan University, 2010. 173 p.
12. Hocking R. Edvard Grieg – Piano Sonata No 7. 2015. 6 p.

Performing interpretation when working in a piano class on the example of E. Grieg's sonata in E minor

Liu Keke

Assistant Trainee,
Moscow State Institute of Music,
123060, 10, Marshala Sokolovskogo str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: institutshnitke@culture.mos.ru

Abstract

The article analyzes the peculiarities of performing interpretation when working in a piano class using the example of E. Grieg's sonata in E minor. It is noted that the essence of musical performance activity lies in the creative reading of a musical work, in the disclosure of the emotional and semantic content inherent in the author and at the same time bringing his own experience of understanding and experiencing music, giving the interpretation uniqueness. Performing interpretation, active individual and original artistic reinterpretation of musical works forms the basis of creative musical thinking, for the formation of which performing analysis is used. The skills that make up the skill of artistic interpretation of musical works are given. The components of the performing interpretation of piano music are revealed – the artistic image, method and style. The form, structure and stylistic features of the sonata in E minor are considered. Grieg, which is one of the works well suited for teaching performing interpretation. A brief analysis of the parts of the work is given, the characteristic features of Grieg's style and technique are noted. The distinctive features of performing interpretations of the sonata in E minor by various pianists are revealed. It is noted that this work requires considerable virtuosity from the performer, but its form and content open up a wide space for performing analysis and interpretation, and allow you to create a memorable, emotionally vivid and unique musical image.

For citation

Liu Keke (2024) Ispolnitel'skaya interpretatsiya pri rabote v klasse fortepiano na primere sonaty mi minor E. Griga [Performing interpretation when working in a piano class on the example of E. Grieg's sonata in E minor]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (5A), pp. 22-27.

Keywords

Musical composition, emotional and semantic content, performance interpretation, sonata in E minor, E. Grieg.

References

1. Appold J. (2011) Edvard Grieg, Niels Gade and Johann Peter Emilius Hartmann. Musical reverences in selected piano works. University of Pennsylvania.
2. Chasing the Butterfly. Available at: <https://www.chasingthebutterfly.no/?p=25> [Accessed 04/04/2024]
3. Dyatlov D.A. (2019) Triada «Obraz-metod-stil» v interpretatsii fortepiannoi muzyki: k postroeniyu universal'noi teorii ispolnitel'stva [The triad "Image-method-style" in the interpretation of piano music: towards the construction of a universal theory of performance]. *Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk. Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki* [Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Social, humanitarian, medical and biological sciences], 21, 68, pp. 27-31.

4. Grieg E. (2018) Piano Sonata e minor op. 7. Urtext.
5. Guo Jialun (2010) An exploration of Grieg's «Piano Sonata in E minor, Op. 7». National Tainan University.
6. Hocking R. (2015) Edvard Grieg – Piano Sonata No 7.
7. Ilyasova D.D. (2023) Tekhnika ispolnitel'skoi interpretatsii [Technique of performing interpretation]. Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniya [Problems of modern science and education], 4 (182), pp. 111-114.
8. Nadyrova D.S. (2014) Rabota nad muzykal'nym proizvedeniem v klasse fortepiano [Working on a piece of music in piano class]. Kazan.
9. Rags Yu.N. (2020) Analiz muzykal'nogo proizvedeniya: na puti k slushatelyu. Ocherki [Analysis of a piece of music: towards the listener. Essays]. Moscow.
10. Shkapa E.A. (2020) O vyrazitel'nykh vozmozhnostyakh muzykal'nogo tempa: izuchenie vzaimosvyazi avtorskogo teksta i ispolnitel'skoi interpretatsii v muzykal'no-teoreticheskom obrazovanii [On the expressive possibilities of musical tempo: studying the relationship between the author's text and performer's interpretation in musical-theoretical education]. Muzykal'noe iskusstvo i obrazovanie [Musical art and education], 8, 1, pp. 59-72.
11. Telegina N.O. (2014) Rezul'taty opytno-poiskovoi raboty po razvitiyu umenii khudozhestvennoi interpretatsii muzykal'nykh proizvedenii u studentov ispolnitel'skikh otdelenii vuzov iskusstv v protsesse fortepiannoi podgotovki [Results of experimental and exploratory work on developing the skills of artistic interpretation of musical works among students of performing departments of art universities in the process of piano training]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The world of science, culture, education], 4 (47), pp. 221-223.
12. Tsypin G.M. (2024) Obuchenie igre na fortepiano [Teaching piano]. Moscow: Yurait Publ.