

**ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное училище
имени М.И. Глинки»**

**Реферат на тему:
«В.А. Моцарт – скрипач.
Скрипка в творчестве В.А. Моцарта»**

Автор:

*Землякова Ольга Николаевна,
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
преподаватель ПЦК
«Оркестровые струнные инструменты»*

Смоленск

2017 г.

Вольфганг Амадей Моцарт

Замечательный французский композитор Шарль Гуно в юности, будучи уверенным в своем превосходстве над коллегами, категорически утверждал: «Только я!». Немного повзрослев, смягчился: «Я и Моцарт!» Еще позже внес поправку: «Моцарт и я!» И наконец пришел к выводу: «Только Моцарт!»

Крупнейший итальянский дирижер современности Риккардо Мути о Моцарте: «...вся музыка Моцарта, именно вся, а не только оперы, необычайно театральна. Ведь театр – это жизнь, а каждая фраза, каждая нота Моцарта полны радости жизни; они создают не только музыкальный, но и сценический образ – воображение музыканта-исполнителя должно помочь ему зрительно представить то, что он играет, перевести произведение с языка музыки на язык театрального действия. Иначе это будет не совсем Моцарт, а только какая-то его часть, хотя он велик в любой.»

Он же: «... Моцарт – самый человечный из композиторов. ...к примеру, Глюк –его музыка прекрасна, возвышенна, благородна, но вы всегда чувствуете, насколько он аристократичен и как бы смотрит на вас свысока, что он милостиво дарит вам свою музыку: она – именно его и вашей никогда не станет. Тогда как Моцарт обращается к публике, к каждому из нас как равный к равным. Он не назидателен, как Бетховен. Вслушайтесь в его музыку: ведь она о наших общих ошибках, о наших проблемах, о наших слабостях и пороках. Он композитор для всех поколений, и будущим юношам предстоит так же им восхищаться, как и будущим старцам.»

П.И.Чайковский: «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досягла в сердце музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеей, как он. Музыка «Дон-Жуана» была первой музыкой, произведшей на меня потрясающее впечатление. ... тем, что я посвятил свою жизнь музыке, я обязан Моцарту. Он дал первый толчок моим музыкальным силам, он заставил меня полюбить музыку больше всего на свете.»

Скрипка в творчестве В.А.Моцарта

Моцарт любил скрипку, писал для нее концерты, сонаты, она солировала в его операх, симфонических и камерных произведениях.

В дуэтах, трио, квартетах,квинтетах, дивертисментах он отводил ей первое место, поручая основной мелодико-тематический материал.

Создание всего скрипичного наследия (особенно концертов) тесно связано с деятельностью Моцарта как скрипача-солиста и ансамблиста.

Моцарт был прекрасным исполнителем.Профессиональное владение скрипкой позволило значительно расширить ее выразительные возможности и свободно использовать достижения современной ему скрипичной техники. Играл Моцарт на скрипке работы Я. Штайнера.

Влияние: На формирование Моцарта –скрипача оказали П.Гавинье, Ле-Дюк. А главным его учителем был отец –Л.Моцарт.

В турне по Италии («стране скрипачей») он исполнял в концертах пьесы с ведущей скрипкой. Его игре были присущи исполнительская уверенность и свобода. Получил много новых музыкальных впечатлений, которые отразились в его последующем скрипичном творчестве.

Встречи в Италии: с Нардини (аккомпанировал Моцарту), Пуньяни, Лолли («великий скрипач», по выражению Моцарта).

В Зальцбурге пишет много произведений различных жанров, среди них 4 многочастных оркестровых произведения- Серенады, в которые вставлены «Малые скрипичные концерты».

В 1775-1779гг. служил и выступал как скрипач. В это время им созданы самые значительные скрипичные произведения.

Моцарт-скрипач

Достигал подлинных артистических высот. Исполнение – одухотворенное, тонко прочувствованное в отличие от современников-виртуозов. Стоял в ряду лучших скрипачей Европы своего времени. М.Клементи об игре Моцарта:» Игра Моцарта – ум и обаяние».

С прекращением концертных выступлений в качестве скрипача, Моцарт иногда играл на альте (в домашних собраниях Й.Гайдна, бывая в Вене у Моцарта, играл в квартете партию 1-ой скрипки, Диттерсдорф – 2-ой, Моцарт – альт, Ваньхал – виолончель).

Влияние скрипичного искусства на стиль Моцарта в целом: скрипичное творчество Моцарта, с его тяготением к кантилене, значительно способствовало формированию мелодико-выразительных элементов его стиля.

Произведения, написанные для скрипки, - бесценный вклад в развитие скрипичного искусства.

Представление о Моцарте как исполнителе можно составить на основе его принципиальных высказываний по вопросам инструментального и вокального исполнительства.

Эстетические взгляды Моцарта :

1. На первое место он ставил эмоциональную насыщенность и логику музыкального исполнения, отрицательно относился к внешним эффектам.
2. Искренность, естественность высказывания – одна из эстетических установок в его творчестве и в интерпретации. Стремление к «благородной простоте».
3. Отлично разбираясь в многообразии приемов скрипичной техники, Моцарт намеренно не включал в свои сочинения двойные ноты в быстром темпе, быстрое staccato. Он избегал «щеголять трудностями за счет ясности».
4. Благородная простота пронизывает динамическую, темповую, фактурную, фразировочную, артикуляционную стороны его скрипичной музыки; штрихи он использует основные: деташе, легато, их сочетания, прыгающие штрихи- без ухищрений.
5. Орнаментика у него носит характер мелодико-интонационный (выразительный), а не чисто украшательский.
6. Характеризуя музыкальное исполнение, Моцарт употреблял слова: «выразительность», «чувство», «с огнем» и др.
7. Отрицательно относился к сухому техницизму у исполнителей.
8. Возражал против игры в слишком быстром темпе, считая, что медленно играть гораздо труднее. Быстрые темпы выхолащивают музыкальное содержание, приводят к небрежности и безразличию в исполнении.
9. Стремясь к живости музыкальной речи, Моцарт часто применял rubato, ферматы в каденционных оборотах.
10. Сам владел тонкостями агогики.
11. Темпоритм- краеугольный камень его интерпретационных установок. К темпу относился как к самому необходимому, трудному и самому главному в музыке. Возлагал на исполнителя ответственность за точный ритм.
12. Стремление к гибкой и контрастной динамике как средству раскрытия эмоциональной выразительности музыки.

Тонкие градации нюансов: “sempre p”, “pp”, “fp” и др. Ремарки в автографах Моцарта показывают, как играл он сам, и что хотел услышать от исполнителя его музыки.

13. Богатая музыкальная терминология отражает многообразие эмоционально-смысловых оттенков, например, “Allegro aperto” в 1-ой части Концерта №5 – «открыто» здесь следует понимать как пожелание свободы, игры с «открытой душой»
«От сердца- к сердцу» - таково было исполнение самого Моцарта.
14. Не терпел нарушений художественной меры: «страсти никогда не следует выражать до степени отвратительности. Музыка не должна ранить слух, даже в самых страшных моментах, но должна принести удовлетворение, следовательно, всегда охватываться музыкой». Это основной принцип эстетики классиков.
15. Как и отец, считал вокальное искусство объектом для подражания у инструменталистов.
16. Утверждая принцип естественности, осуждал излишнее применение вибрато.
17. Артикуляция в музыке Моцарта часто требует острых маркированных штрихов.
 или встречается часто, различная степень остроты, темп не скорый, смычок поднимать со струны (Леопольд Моцарт).
Обилие коротких лиг, точек над 8-мыми требует отчетливости артикуляции. Но это способствовало выявлению певучей природы инструмента, кантилена выигрывает от контрастов.
18. Аппликатура избирательная: или все пальцы, или сохранение единства тембра.

Наследие:

6 концертов для скрипки с оркестром, около 33 сонат для скрипки и фортепьяно, концертные пьесы (Adagio, Rondo), виртуозные произведения для 2-х скрипок, сонаты для 2-х скрипок с басом и органом (аналог- старинные трио-сонаты), Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром.

Концерты для скрипки с оркестром

За девять месяцев 1775 года девятнадцатилетний Моцарт создал 5 скрипичных концертов:

апрель - №1 (B dur)
июнь - №2 (D dur)
сентябрь - №3 (G dur)
октябрь - №4 (D dur)
декабрь - №5 (A dur)

В 1777 г. – концерт №6 (D dur) (опубликован в 1907г. под №7).

Концерт №6 Es dur приписывается Моцарту, возможно в нем использованы наброски Моцарта. Концерт «Аделаида» - искус ная подделка под Моцарта, издан Р. Казадезюсом.
И в 1779 г. – Симфония – концертанта для скрипки и альта с оркестром.

Сочинение концертов было связано с исполнительской деятельностью Моцарта-скрипача в Зальцбурге. Соперником его был Брунетти. Моцарт стремился совершенствовать свое инструментальное мастерство, чтобы не дать Брунетти превзойти себя.

Скрипичные концерты указывают на непрерывный рост исполнительского мастерства Моцарта.

Концерты отличаются богатством содержания, яркостью, красотой и разнообразием средств воплощения. Они открывают новый этап в развитии концертного жанра.

Предшественником моцартовских концертов является «малый скрипичный концерт» - отдельная часть, которая включалась в Серенады, Дивертисменты. Носила ярко выраженный сольный характер, предназначалась для самого Моцарта.

Своими концертами Моцарт утвердил форму классического инструментального концерта.

Истоки этого жанра - в итальянском барокко. Богатый красками и индивидуальный по тембру звук скрипки, динамичность ее техники позволяли выявить богатство духовного мира человека.

Концерт - состязание, «зрелищность», в нем есть что-то «от театра или, вернее, от дискуссии» (Б. Асафьев).

Двойное значение слов «concerto, concertare» - от латинского «concertare» - сражаться, спорить, соревноваться. Итальянское «concerto» - соглашение, единогласие.

Эволюция от концертов Вивальди, Баха - к концертам Диттерсдорфа, Гайдна (ввели форму сонатного allegro, в оркестр включили духовые инструменты).

Моцарт дал художественно завершенные образцы I части скрипичного концерта в форме сонатного Allegro с четкой экспозицией тем (двойная экспозиция), динамичной разработкой, репризой, развернутой кодой и каденцией солиста. Он вводит каденции и во II и III части концерта, подчеркивая их блестящий характер.

Каденции к концертам Моцарта написали выдающиеся скрипачи: Давид, Иоахим, Изай, Крейслер, Энеску, Д. Ойстрах.

Финалы написаны в форме рондо (заимствовал из французской скрипичной музыки, но там она носила характер попури-чередования и сплетения нескольких повторяющихся тем).

Моцарт придал этой форме блеск, разнообразие, динамичность. У французов - 2-3 темы и единство тональности, ритма, темпа (характерно и для рондо в концертах Вивальди, Баха). Моцарт строит рондо на смене многочисленных тем-эпизодов, различающихся по тональности, создает ряд жанрово-бытовых сцен, где господствует сфера народно-танцевальной стихии.

Он четко очерчивает сольную партию, выдвигает на первое место солиста, ограничивает роль оркестра аккомпанементом и исполнением ригурнелей (рефренов).

Но сольная скрипичная партия у Моцарта никогда не заслоняет партию оркестра. Для Моцарта концерт - это «блестящая инструментальная пьеса, не слишком трудная, но и не легкая, приятная для слуха, в которой нельзя впадать в пустоту, доступная одинаково и знатокам, и любителям музыки» - (это идет от «галантного» стиля).

У него нет никаких контрапунктических ухищрений, ученой разработки музыкальных мыслей.

Нежность кантилены, блеск импровизации, капризная и прихотливая смена музыкальных эпизодов, изящество и прозрачность письма утверждаются в его творчестве.

Состав оркестра очень скромный - струнная группа, гобои, валторны.

Содержание концертов Моцарта:

в них нет драматизма, столкновения, страстей, они далеки от напряженности Бетховена, но ~~по~~ ^{по}рою превосходят его концертный стиль.

Стиль: Моцарт опирается на традиции итальянской скрипичной школы XVIII века. Певучесть, простота, нет излишеств в украшениях, нет трудноисполнимых пассажей, неудобных пальцевых сочетаний, двойных нот в быстром темпе, сложных виртуозных штрихов, техника смычка тонко дифференцирована: широкий «лежащий» смычок, обилие разнообразных штрихов, острая акцентировка. Все это придает музыке Моцарта большое изящество, легкость, подвижность.

Судьба концертов Моцарта: после смерти композитора оказались забытыми, были вытеснены из концертной практики менее значительными сочинениями скрипачей-виртуозов (в основном французской школы).

В 40-х годах XIX века началось возрождение скрипичной музыки Моцарта.

Исполнители: один из первых – Уле Буль (норвежский скрипач, 1810-1880гг.), Ф.Давид (1810-1873гг., редактор концертов и сонат Моцарта), Й.Иоахим (1831-1907гг., венгерский скрипач).

Давид и Иоахим – выдающиеся исполнители, способствовали популяризации его сочинений и утверждению их в репертуаре современных им скрипачей.

Концерты №№1 и 2 исполняются редко, используются в основном в педагогической практике. Это камерные интимные пьесы, предназначавшиеся для аристократических салонов.

Наиболее известны концерты №№3-6.

Концерт №3 G dur

Новое: тщательно разработана партия оркестрового сопровождения, яркая мелодика. В отличие от упрощенности оркестровой партии в концертах №№1 и 2 – здесь индивидуализация оркестровых голосов – возросла роль духовых, насыщенная фактура в партиях струнных инструментов, использование колористических приемов- *con sordino*, *pizzicato*. В партитуре – преобладание диалогов оркестра и солиста.

В I части Моцарт связывает отдельные тематические нити в целостную и прозрачную музыкальную ткань, дающую ощущение непрерывности движения.

Adagio – никогда ранее Моцарт не достигал такой певучести, широты мелодического дыхания.

Финал- впервые Моцарт разработал многочастную форму рондо. *Andante* здесь пародирует Павану (старинный французский танец, сопровождающийся игрой на щипковой лютне – в оркестре – *pizzicato*), ее прерывает задорная «страсбургская» танцевальная мелодия (*Allegretto*).

Моцарт называл этот концерт «Страсбургским».

Концерт №4 D dur

Близок к D dur' ному концерту Л. Боккерини.

Оркестр – очень экономен и прост, не столько ведет диалог, сколько аккомпанирует солисту.

Партия солиста расширена, в ней есть виртуозный блеск, особенно в 1-ой части. «Военная» тема с пунктирным ритмом часто встречается в других сочинениях Моцарта.

I часть – бьющая ключом моторность, музыкальное развитие живое, непринужденное.

II часть - монолог скрипача на фоне оркестра, «певучее» излияние сердца Моцарта.

Финал – рондо, еще более мозаичен и импровизационен по строению, чем рондо из концерта №3. Центральный эпизод (Ф) – народно-танцевального характера, имитируется широко распространенный в XVIII веке мюзет (разновидность волынки)- мелодия идет на фоне бурдона у солиста. Заимствовано из французской скрипичной музыки.

Концерт №5 A dur

I часть – необычное строение партии скрипки –начинается с *Adagio*, затем идет *Allegro aperto*. Музыку этой части отличают интенсивность тематического развития, инструментальный блеск- предвосхищение концерта №6. Рамки «галантного» стиля – общий «легкий» характер музыки, прозрачность письма.

II часть превосходит медленные части концертов №3 и 4 по эмоциональному напряжению и полноте чувств. Инструментальная мелодия приобретает глубину и силу, передает тонкие и многообразные душевные движения. «Люди в париках могли быть страстными, жадными до жизни и любви» (Асафьев).

III часть – в темпе менуэта, тема поручена скрипке. Эпизод *a moll* – двухдольный ритм, народная пляска с притоптыванием, от изысканности «буклей» нет и следа. Написан в стиле модной в XVIII веке «турецкой музыки», эта народно-бытовая сцена – образец музыкальной экзотики. Внезапно пляска обрывается и вновь звучит тема менуэта, «галантный» стиль.

Концерт №6 D dur

Кончились годы юности, в творческом облике Моцарта проявляются черты драматизма, психологической углубленности.

Музыкальный язык отличен от других концертов: широкое использование хроматизмов, утонченность мелодической линии; сложные гармонии, модуляции, сопоставление *dur-moll* – струя романтичности.

Оркестр- состав тот же. Усилена роль духовых, большую самостоятельность приобрела партия альта. Изменилось соотношение солиста и оркестра: стремление усилить значение оркестра, сделать виртуозную партию солиста органичной частью общего художественного замысла.

I часть – торжественная, в ней сочетаются мужественная уверенность и нежность, мягкость. Виртуозные элементы придают партии солиста блеск, концертность. Это – энциклопедия скрипичной техники Моцарта: диапазон расширен до IX, X позиций, бравурные пассажи, двойные ноты, сложные сочетания штрихов.

II часть – меньше лирики, это жанровая музыкальная картинка, но в среднем разделе – интонации острого человеческого горя до драматичных возгласов – близость ко II части Бетховенского скрипичного концерта.

III часть – одна из самых мелодически богатых пьес Моцарта: 10 эпизодов.

Концерт впервые опубликован под №7 в 1907 году. Первый исполнитель- выдающийся скрипач, композитор, пианист – Дж.Энеску. Его же и каденции к концерту.

Концертная симфония Es dur

(«Симфония – концертанта») для скрипки и альта с оркестром
Зальцбург, 1779г.

Сочетание характерных черт симфонии и концерта. От симфонии – крупные масштабы, от концерта – виртуозность, сопоставление партий солистов и оркестра, общий жизнерадостный склад произведения (I и III части), глубокая проникновенная лирика (II часть).

В этом произведении неисчерпаемое разнообразие сменяющих друг друга мелодий, что является отличительной особенностью инструментальной музыки Моцарта.

Каденции написаны самим Моцартом, т.к. солистов – двое.

Легенда: Моцарт исполнял партию альта в симфонии на похоронах своей матери.

Сонаты Моцарта для скрипки и фортепьяно

Занимают особое место в скрипичном репертуаре – подлинная школа мастерства для музыкантов-исполнителей. Сочинения различной степени трудности.

История создания: в раннем детстве Моцарт писал сонаты для клавесина и скрипки. В 8 лет 4 сонаты для клавесина с аккомпанементом скрипки (или без него).

В 10 лет Моцарт получил заказ написать 6 сонат для принцессы Вейльбургской (известны под названием «Романтические»- по Кехелю ор.52-59 – проба пера).

В 1778 году начал сочинять в Мангейме первые 6 сонат, положив начало большому циклу. Эти сонаты называют «Мангеймскими». Написаны под впечатлением камерных дуэтов И.Шустера.

В 1778 году первые 6 сонат были изданы в Париже, посвящены княгине Пфальцской, рукописи хранятся в библиотеке Лейпцига.

Всего Моцартом написано свыше 33 сонат для скрипки и фортепьяно, больше, чем для фортепьяно. Кроме того, есть ряд сонат для двух скрипок с басом и органом.

Форма: почти все «мангеймские» сонаты двухчастные (только в одной из шести – три части), в остальных сонатах количество частей также колеблется – две-три.

I части- сонатные Allegro, медленные части в трехчастных циклах – лирический центр, финалы – чаще всего в форме рондо или вариаций.

Новаторство Моцарта: в некоторых сонатах I части написаны как ария в опере –буфф: медленное лирическое вступление сменяется задорным Allegro, такое чередование иногда происходит дважды.

Рондо может быть в темпе Andante.

Сюжетный характер «Мангеймских» сонат (финалы в темпе менуэта)

Вводит каденции

Влияние французской камерной музыки (Рамо, Куперен) сказалось на изысканности отдельных образов сонат.

Значение:

Моцарт усложнил изложение партий, придав этим камерным сонатам яркость, идущую от концерта.

В «Мангеймских» сонатах выкристаллизовалось новое качество камерно-ансамблевой сонаты – она стала представлять диалог инструментов, основанный на тематическом развитии в обеих партиях.

Концертный стиль, значительное обогащение содержания (по сравнению с домоцартовской классикой), поэзия звучания – все это впервые появляется в камерных сонатах Моцарта.

В дальнейших сонатах партия скрипки усложняется.

Ансамблевые приемы: унисонное изложение мотивов, яркая динамика, трепетно-оживленный пунктирный ритм.

Трио для фортепьяно, скрипки и виолончели Моцарта

8 трио (1-для кларнета, альты и фортепьяно).

Эволюция стиля. Близки к оркестровым сочинениям (по времени создания), что отразилось на музыкальном содержании и отборе средств выразительности.

Им свойственны возвышенная простота, отсутствие какого-либо нажима при изложении музыкальной мысли, «объяснения», подчеркивания. Экономные средства художественной выразительности. Благородство, сдержанность, красота и бесконечная доброта.

Использованная литература

1. Д.Колбин. «В.А.Моцарт –скрипач, его исполнительские принципы», Сборник «Скрипичное искусство» (вып.78,Москва,1985г.)
2. И.Ямпольский. «Скрипичные концерты Моцарта», Москва, Музгиз, 1962г.
3. Л.Гинзбург, В.Григорьев. «История скрипичного искусства», ч.I,Москва,»Музыка», 1990г.