Дисципліна: Інструментальне виконавство з методикою його викладання

157 група

Завдання до практичного заняття № 9 від 11.05.22

Тема: «Сонатна творчість Д. Скарлатті»

Підготувати доповіді за темами:

1. Тематика клавірних сонат Д. Скарлатті.
2. Образний стрій клавірних сонат Д. Скарлаті.
3. Творчий шлях Д. Скарлаті

Клавірні сонати Д.Скарлатті

 Джузеппе Доменіко Скарлатті (1685-1757) — італійський композитор клавесиніст епохи бароко, син композитора Алессандро Скарлатті.

 З великої спадщини композитора (20 опер, боизько 20 ораторій і кантат, 12 інструментальних концертів, меси, 2 «Miserere», «Stabat mater») живе художнє значення зберегли клавірні твори. Саме в них із щирою повнотою проявився геній Д. Скарлатті.

 Найбільш повне зібрання його одночастинних сонат містить 555 творів. Сам композитор називав їх вправами і писав у передмові до прижиттєвого видання про те, що не треба ждати – дилетанту чи професіоналу в цих творах глибокого плану: треба брати їх як забаву, щоб привчити себе до техніки клавесина. Ці бравурні і дотепні твори сповнені запалу, блиску і вигадки. Вони викликають асоціації з образами опери-buffa. Багато що тут і від сучасного їм італійського скрипкового стилю, і від народної танцювальної музики, причому не тільки італійської, але також іспанської та португальської. Народні елементи своєрідно поєднується в них з лоском аристократизму; імпровізаційність – з прообразами сонатної форми.

 Велика художньо-педагогічна достойність сонат Д. Скарлатті полягає, в першу чергу, в розмаїтті їх будови, у відсутності частої стереотипності в галузі музичної форми. По-друге, сонати Д. Скарлатті знайомлять нас з особливостями старовинної сонати.

 Структура і зміст сонат мають різноманітні рішення. Д. Скарлатті створював свої твори в епоху переходу від поліфонії до гомофонно-гармонійного стилю. Складність цього перехідного періоду в творах композитора отримала неповторне індивідуальне заломлення. Поліфонічні форми, що отримали великого поширення на рубежі XVII – XVIII століть, такі, як фуга; фантазії, каприччо і варіації, які стали вже традиційними; сюїти, що складались з різноманітних танців, в композиціях Д. Скарлатті з’єдналися в дивовижному сплаві поліфонічних і гомофонно-гармонічних прийомів. В результаті у композитора зустрічаються твори, що не мають ніяких зв’язків з сонатною формою: багато з них за своїми технічними прийомами – справжні етюди; за тематичним розвитком це поліфонічні твори; різноманітні за характером п’єси; деякі сонати є сонатинами, так як форма їх побудови не має чіткої двочастинної структури; серед пізніх сонат є твори з контрастною тематичною будовою усередині невеликої розробки. У цих творах вже можна побачити передвістя майбутнього розгорнутого сонатного allegro.

 Знайомство з клавірними сонатами Д. Скарлатті розширює обсяг знань в галузі специфіки форм і жанрів. Скарлаттієвська соната – зразок одного з ранніх етапів розвитку старовиної сонати. У творах композитора представлені всі її розвинені компоненти. Велика фактурна різноманітність кожної з партій – це і знайомі гаммоподібні ходи, ламані і довгі арпеджіо, чіткі і різкі токатні рухи. Таке злите різноманіття – одна з головних труднощів сонат Д. Скарлатті.

 У своїх творах композитор проявив чудеса ритмічної винахідливості. К.К. Розеншильд говорив: «Зберігаючи опору на ритми танців і награвань, часто іспанських, Скарлатті відтворював їх у сотнях найвишуканіших варіантів, ніколи не сковуючи ними мелодійного руху і не впадаючи в манірність. Його ритмічні фігури енергійні, пружні, експресивні, природні. Його знамениті свавільні синкопи, що так екстравагантно, на перший погляд, перебивають розмір музики, також народно-танцювального походження».

 І.А. Окраінец зазначає, що виховання ритмічного почуття – одна з характерних особливостей творів Д. Скарлатті. Для композитора ритм був важливим компонентом музики, внаслідок чого твори італійського майстра мають великий потенціал у розвитку метроритмічного почуття. «Протяжність якої-небудь однієї думки у Баха або Моцарта дуже значна, і тому невеликі ритмічні похибки, відхилення в грі учня не дуже катастрофічні для художнього цілого. У Д. Скарлатті ж афористичність і тонка ескізність загрожують обернутися під руками учня, при відсутності єдиного ритмічного стрижня, звичайною «балакучістю».

 Композитор використовує в своїх клавірних сонатах практично всі відомі на даний час ритмоформули, від простих до складних. Він застосовує тріолі, пунктирний ритм, різні поєднання ритмічно дрібних тривалостей і інше.

 Твори Д. Скарлатті насичені безліччю піаністичних труднощів – різноманітність технічних формул, їх елементів, що безперервно чергуються, роблять його твори особливо корисними для стабілізації моторики піаністів, розвитку її якостей. Найбільш часто композитор використовує дрібну техніку. Вона відмінно відповідає радісному багатству руху в музиці. Тут і ритмічно розмірені гаммоподібні пасажі, часто поділені між двома руками; різні поєднання довгих арпеджіо, які переходять з однієї руки в іншу.

 Поряд з дрібною технікою в сонатах Д. Скарлатті у великій кількості представлена і велика техніка: акорди, октави, подвійні ноти. Даний вид фортепіанної техніки має розширити палітру технічних умінь і навичок молодих музикантів, розвинути і вдосконалити їх піанізм.

 Досить часто вживає композитор прийом martellato і репетиції, що, безсумнівно, розширює технічний потенціал студентів в галузі репетиційної техніки і сприятиме зміцненню пальців, розвитку енергійного туше молоточкового ударного характеру.

 У своїх творах Д. Скарлатті особливо сильно розвинув техніку стрибків – «перехресних», а також в партіях однієї руки. Вони яскраво передають властиві творчості композитора енергію, блиск і розмах.

 Сонати композитора дають можливість піаністам познайомитися з різними видами орнаментики епохи бароко і особливостями їх виконання. Як і в п’єсах французьких клавесиністів в своїх творах Д. Скарлатті використовує багато прикрас. Велика кількість мелізматики в творчості французьких композиторів відобразило риси галантного стилю рококо. Вживання таких його видів, як трелі, форшлаги, морденти і особливо группетто, надавало мелодії, перш за все, вишуканість, витончену примхливість. Але на відміну від французьких клавесиністів, функція мелізмів у Д. Скарлатті частіше за все не орнаментальна, а синтаксична. Більшість ланцюжків прикрас композитора, в першу чергу, пов’язані з мелодійним ковзанням як способом руху. Найбільш часто музикант використовує форшлаги (перекреслені, неперекреслені), трелі, морденти.

 Художні завдання виголошування прикрас в творах композитора вимагають від піаністів такої якості їх виконання, як «пружність» і темпераментність. Треба враховувати, що мелізматика італійського майстра надає музичної лінії конструктивну ясність, підкреслює характерні місця в мелодії і гармонії.

 Відповідальним моментом в роботі над сонатами Д. Скарлатті є ясне відтворення динамічного плану творів композитора. Виконання його музики вимагає активної слухової уваги, вміння вслухатися в мелодію і фактуру творів і, виходячи з цього, знаходити барвисті динамічні рішення.

 Однією з характерних динамічних особливостей виконання давньої музики є ефект відлуння, який був поширений аж до XVIII століття. На клавесині він досягався за рахунок зіставлення мануалів forte і piano. Різкі динамічні зрушення були обумовлені структурою форми (появою нового тематичного матеріалу, раптовою зміною гармонії або поворотом розвитку – наприклад в розробці). Стійкість форми підкреслювалася однаковою динамікою експозиції і репризи.

 Вивчення клавірних сонат Д. Скарлатті сприяє розвитку вміння користуватися контрастною динамікою (subito f, subito p), характерною для його епохи. Тут важливо пам’ятати про те, що ефект відлуння в старовинній музиці часто зв’язувався не стільки зі зменшенням або збільшенням сили звуку, скільки з тембровим перефарбуванням музичної тканини. При виборі сили звуку потрібно враховувати, що більшість творів італійського майстра відрізняються прозорістю фактури, легкістю і швидкими темпами.

 У творах Д. Скарлатті можна виявити велику ритмічну різноманітність, що зумовлено особливостями віртуозності його сонат. Багато з них пов’язані з народними, танцювальними ритмами. Композитор часто використовує різновиди тридольного метра (3/4; 3/8; 6/8; 12/8), що вказує на танцювальну жанровість його творів.

 Клавірні сонати Д. Скарлатті допомагають виробленню різних штрихів (non legato, staccato, legato). Що стосується legato, слід сказати, що цей штрих не властивий механіці клавесина. Звук витримувався пальцем, а виконання legato йшло за рахунок реального зв’язування звуків пальцями; застосовувалися також підміни пальців на одній клавіші. Потрібно враховувати, що legato на клавесинах, в порівнянні з сучасними інструментами, не було таким глибоким і зв’язковим. Тому колосальну роль відігравало мистецтво артикуляції – різні ступені зв’язування і розчленування.

 Значення артикуляції при виконанні сонат Д. Скарлатті визначалося не тільки властивостями клавесина, але також загальним значенням артикуляції в творчості стародавніх майстрів. Тут велику увагу слід приділити виразному виголошенню мотивних утворень, підкресленню в них «головної» ноти. У творах Д. Скарлатті короткі ліги, як правило, об’єднують 2, 3, 4 звуки (більш довгі зустрічаються рідше) і не переходять через тактову риску. Тут важливо знайти переконливе вимовляння мотиву, що найбільше відповідає характеру твору, встановити міжмотивні цезури і визначити міру їх роз’єднання або зв’язку. Клавірні сонати композитора вчать уважному ставленню до штрихів, майстерному порівнянню їх в різних комбінаціях.

 Твори Д. Скарлатті прекрасно розвивають музичний слух. Уміння почути мелодію і супровід, здатність провести мелодійний голос так, щоб він не «потонув» в акомпанементі, розвивають мелодійний слух. Прагнення відчути своєрідність і красу ладогармонічних зворотів і дисонансних акордів сприяє розвитку ладогармонічного слуху. У процесі вивчення сонат Д. Скарлатті розвивається і поліфонічний слух. У своїх творах композитор досить часто використовує елементи імітаційної поліфонії (це одна з характерних рис скарлаттієвської творчості).

 Своєрідну скарлаттієвську поліфонію важко втиснути в рамки якогось одного певного жанру. Зустрічаються сонати, де тональний план, розчленованість, розміри експозиції, розробки та репризи йдуть від фуги. У деяких творах з фугою пов’язаний метод розробки тематичного матеріалу. Є п’єси, що більше нагадують інвенції або жигу. Виокремленні тематичні елементи у багатьох сонатах часто такі малі й переходять з партії однієї руки в партію іншої так швидко, що студенту потребуватиме уся його увага, активізація слуху.

 Розглядаючи музичну спадщину Д. Скарлатті з точки зору його педагогічного призначення, можна сказати, що інструктивне значення його клавірних сонат зрозуміло навіть після біглого огляду його творів.

 Всі головні види техніки (пасажі, гами, арпеджіо, подвійні ноти, скачки, репетиції, мартеллато, прикраси) присутні майже в кожному з його «екзерсисів», то у важких фігураціях, то лише в намітках. Піаністи, виконуючи музику Д. Скарлатті, мають хорошу можливість придбати різні ігрові навички, знайомляться з різними видами фактурного викладу, з особливостями структури і змісту старосонатної форми. Сонати італійського майстра є чудовими зразками для освоєння основних прийомів звуковилучення, відпрацювання їх якості. Клавірні твори Д. Скарлатті дуже корисні для розвитку почуття ритму, відчуття цілісності форми. Вивчення сонат композитора сприятиме розвитку різних видів музичного слуху, зокрема, мелодійного, ладогармонічного, поліфонічного. Вивчення мови клавірних творів композитора, особливостей мелодики, гармонії, форми, фактури є головною складовою для характеристики барокового клавірного стилю.