МБУДО ДШИ им. Г.Г. Галынина

Гаравская Анна Эдуардовна (преподаватель)

Доклад на тему «Искусство импровизации В.А. Моцарта»

Импровизация как "специфическая форма музыкальной деятельности, особый вид художественного творчества, характеризующийся созданием произведения непосредственно в процессе исполнения", появилась задолго до возникновения композиторской техники и звукописи. Являясь наиболее древним типом музицирования, связанного с сиюминутным воплощением мысли, импровизация оставила значительный след в истории художественной культуры.

Особый интерес к импровизации связан с развитием инструментальной музыки 17 века. Создаются целые музыкальные пьесы в виде импровизации, а мастерское владение этим искусством служит мерилом профессиональной квалификации музыканта. В эпоху классицизма индивидуальное сольное творчество сформировало импровизацию концертного типа.

В эту эпоху расцветает импровизация как форма орнаментальной обработки мелодии, как расшифровка генерал-баса, как свободное фантазирование на инструменте. Импровизировать было и обязанностью, и правилом.

Выдающимся исполнителем того времени, гениальным импровизатором был В.А. Моцарт. В его игре органично сливались лучшие качества галантного стиля. Его импровизации отличались изяществом, отчетливостью и вместе с тем проникновенным исполнением певучих мелодий. Сочетая лучшие достижения предшествующих стилей, Моцарт, однако, отошел от их крайностей. Он отрицал преувеличенную эмоциональность исполнителей- сентименталистов, чрезмерные вольности, проявляющиеся как в импровизационном изменении авторского текста, так и в привнесении в сочинение чуждого ему характера.

О его выступлениях сохранились восторженные отзывы современников — вот одно из них: "Если бы мне суждено было просить у бога земных радостей — это было бы... послушать еще раз Моцарта, фантазирующего на клавире; кто его не слышал, тот не может даже отдаленно представить себе, чего он мог достигнуть". Действительно, сейчас нам остается только догадываться, как играл Моцарт свои сочинения, так как известно, что большую их часть он не записывал. Нотация была для него в большинстве случает чисто механической работой, которая отнимала время, необходимое для создание новых произведений. Поэтому везде, где только можно, он использовал всякого рода сокращения. Например, в одном из клавирных концертов почти везде отсутствует партия левой руки, что не дает нам основания предполагать, что Моцарт хотел написать концерт для одной правой руки. Есть множество мест, особенно в медленных частях его сонат и концертов, которые являются попросту лишь эскизами: они оставлены исполнителю, чтобы тот разработал их и украсил. Моцарт всегда сам исполнял свои клавирные концерты и часто записывал фортепианную партию в последний момент, поэтому она была менее тщательной по сравнению с партией оркестра. В ней отсутствовали оттенки, которые были в оркестровой партии. Об этом надо помнить, исполняя концерты, но даже самые талантливые интерпретаторы не могут полностью восстановить всех нюансов оригинального текста.

Представитель классицизма, Моцарт и в импровизации стремился к ясности, логичности мысли.

Основными видами импровизации в клавирных сочинениях Моцарта являлись:

* Импровизация, связанная с традицией условной, сокращенной записи нотного текста. К этому виду относится выбор темпа, особенности ритмической записи, орнаментика;
* Импровизация, связанная с традицией исполнения генерал-баса;
* Импровизационные разделы (вступления и каденции) в клавирных концертах.

Традиция 18 века не предписывала темповых обозначений. По самой пьесе нужно было уметь разгадать, требует ли она медленного или быстрого движения. Моцарт не оставил вычислений биения пульса (ни показателей метронома). Известно, что он крайне отрицательно относился к излишне быстрым темпам. "Гораздо легче," - говорил Моцарт, - "сыграть пьесу быстро, чем медленно". В целом моцартовские темпы — это темпы в барочных традициях, которые предполагали членение частей такта на господствующие, выделяемые динамически и ритмически, и проходящие.

По имеющимся сведениям, о музыкальной жизни Вены 18 века, обычай украшать и изменять нотный текст соответствовал духу времени. Но решение вопроса - где и как украшать, требовал от интерпретатора высокого чувства ответственности. В обозначении орнаментики Моцарт старался нести наибольшую ясность, хотя предоставлял интерпретатору свободу в толковании при опоре на твердые правила.

Большое значение в вопросе о моцартовских импровизациях имеют дошедшие до нас аудиенции к его клавирным концертам.

Отношении Моцарта к каденциям на протяжении жизни менялось. Каденции к ранним сочинениям были небольшими - примерно 5 тактов и представляли собой несколько массажей и трель. Удивительно простые в фактурном и техническом отношении ранние моцартовские каденции были близки к музыке самих концертов и не выглядели в сравнении с ними упрощенными.

Каденции последнего десятилетия творчества Моцарта обладают уникальными чертами и являются по своей емкости и многообразию новаторскими, хотя нередко покоятся в русле традиции: здесь и виртуозные пассажные фрагменты, и лирические тематические разделы, здесь и мозаичность изложения, и внутренняя непрерывность развития.

Непредсказуемость и импровизационный характер являлись непременным свойством каденции. Чем непоследовательнее мысль, чем менее проработанной казалась каденция, тем она была совершеннее и красивее. Чем больше неожиданного могло быть внесено в каденцию, тем она становилась привлекательнее.

Стоит отметить интересный факт, что помимо общепринятых сольных импровизационных фрагментов в быстрых частях концерта, Моцарт включал каденции и во вторые части. Это связано не только с особым отношением к медленным частям, в которых проявлялись лучшие стороны композитора- лирика, но и гениальной способностью мастера импровизировать в медленном темпе. Часто каденция служила намеком на то, что уже имело место в концерте. Смысл ее состоял в том, чтобы удивить аудиторию и углубить представление о сочинении, усилить впечатление от произведения. Несомненным атрибутом каденции являлась виртуозность. Композитор же никогда не превращал виртуозность в самоцель и не стремился специально блеснуть ею.

Импровизация, составляющая основу каждой каденции В.А. Моцарта, имела ряд характерных черт:

1. каноничность (связанная с применением устойчивых моделей)
2. вариативность (своеобразие импровизационных версий)
3. состязательность (смысл импровизации как игры)
4. диалогичность

Во времена Моцарта господствовали каденции лишенные определенных тем — это, так называемые, нетематические каденции, основанные на общих формах движения. Такого рада каденции встречаются и у Моцарта. Чаще всего они начинаются с гаммообразного разбега вверх, сменяемого затем арпеджированными пассажами, движением ломанными октавами, продолжительной трелью, свидетельствующей в большинстве случаев об окончании каденции. Конечно, здесь не может быть речи о повторении или разработке основных тем концерта, но иногда отдельные элементы тем вкрапляются в общий импровизируемый поток. В каденциях, основанных на главных темах, также ощутимо следование правилам. Основные элементы подвергаются секвентному или имитационному развитию.

Что касается вариативности, то В.А. Моцарт старался не повторять тему в первоначальном виде. Даже если он и записывал тему одинаково, то никогда одинаково ее не играл, применяя новые мелодические и ритмические элементы.

Состязательность проявилась в новой трактовке Моцартом жанра концерта. Это уже не ансамбль с белее развитой партией солиста, а произведение, основанное на контрастном сопоставлении солирующего инструмента и оркестра. Это уже диалог, основанный на двустороннем взаимодействии не только с партнером, но и с публикой.

 Если проследить развитие виртуозной импровизации от Моцарта до наших дней, то можно заметить, что эволюция всякого музыкального стиля следует одни и тем же законам. Во все времена виртуозная импровизация будет представлять собой свободный творческий акт, связанный с передачей нового мироощущения.

Литература

1. Друскин М. С. Фортепианные концерты Моцарта Ленинградская филармония 1939.
2. Гервер Л. Л. Клавирные сонаты Моцарта № 10 (KV 330) и № 13 (KV 333): Опыт интерпретации // Инструментальная музыка классицизма: Вопросы теории и исполнительства: сб. тр.- М.: МГК, 1993. - Вып. 22. - С. 89-105.
3. Черная М. Р. Полифония в камерных жанрах клавирной музыки В. А. Моцарта и традиции XVIII века (вопросы теории и исполнительства): дисc. канд. искусствоведения. - М., 1994. -174 с.