

УДК 78

Е.А. Жилкина

Жилкина Екатерина Александровна, обучающаяся по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профиль – оркестровые струнные инструменты, факультет «Консерватория» Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: ekaterinazilkina6@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриенко Татьяна Ивановна**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры оркестровых струнных духовых и ударных инструментов, факультет «Консерватория» Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: tanyaviolina@gmail.com

РОЛЬ ВИОЛОНЧЕЛИ В МУЗЫКАЛЬНОМ НАСЛЕДИИ АНТОНИНА ДВОРЖАКА

Рассмотрена роль виолончели в творчестве чешского композитора второй половины XIX века Антонина Дворжака, представителя романтической школы.

Ключевые слова: А. Дворжак, виолончель, роль виолончели в творчестве, музыкальное наследие.

Е.А. Zhilkina

Zhilkina Ekaterina Aleksandrovna, studying in the direction of training 53.04.01 «Musical and instrumental art», profile – orchestral string instruments, faculty «Conservatory» of Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya

Pobedy St., Krasnodar), e-mail : ekaterinazilkina6@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrienko Tatyana Ivanovna**, candidate of pedagogy, associate professor of the department of orchestral string winds and percussion instruments, faculty «Conservatory», Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: tanyaviolina @ gmail .com

THE ROLE OF THE CELLO IN THE MUSICAL LEGACY OF ANTONIN DVORAK

The role of cello in the music of Czech composer of the second half of the XIX century Antonin Dvorak, a representative of the romantic musical school is considered.

Key words: A. Dvorak, cello, role of cello in creativity, musical legacy.

Отношение к виолончели Антонина Дворжака, выдающегося чешского композитора второй половины XIX, можно назвать весьма парадоксальным и даже несколько противоречивым [2]. С одной стороны, он не видит виолончель в качестве солирующего инструмента, в чем сам нередко признается как в частных беседах, так и в весьма резких публичных высказываниях. С другой стороны, он напишет один из самых ярких, узнаваемых и востребованных на сегодняшний день произведений в жанре инструментального концерта именно для виолончели, а в его оркестровых и камерных произведениях виолончель всегда играет весьма заметную и важную роль.

По своей специализации А. Дворжак был скрипачом и альтистом, поэтому следует смело предположить, что с исполнительскими возможностями, а также тембральными характеристиками виолончели, он был знаком в достаточно высокой степени [3]. Очень часто в произведениях,

написанных для оркестра, композитор определял виолончель в качестве одного из ведущих, предоставляя ей изложение тематического материала. Богатый, глубокий виолончельный тембр помогал композитору решать разнообразные образные, лирико-драматические и технические задачи. В зависимости от замысла, виолончельное звучание придает произведениям необходимый героический характер, либо мягкий, лирический оттенок, либо бойкий виртуозный нрав. Мастерские комбинации тембров духовых инструментов и виолончели создают неповторимые звуковые сочетания. Особенно интересно А. Дворжак использует виолончель в ансамбле с другими инструментами. Ярким примером является его самая знаменитая симфония. Именно в девятой симфонии, известной под названием «Из Нового Света», раскрывается весь творческий гений чешского композитора. Пропитанная этническим американским колоритом музыка поражает своей глубиной и силой. Виолончели отданы многие солирующие фрагменты, а также проведение побочной темы. В начале второй части симфонии виолончель аккуратно аккомпанирует английскому рожку, создавая мягкую «гармоническую подушку» совместно с контрабасом. Однако в развитии части партия виолончели приобретает более выраженный драматический характер. Интересное звуковое сочетание образуется при переключке виолончели и флейты в третьей части симфонии.

Камерное творчество А. Дворжака богато разнообразными произведениями, в которых виолончели отведена весьма значительная роль. Композитор создал четырнадцать струнных квартетов, три струнных квинтета, струнный секстет, двенадцать песен из «Кипарисов» для струнного квартета, пять багателей для двух скрипок, виолончели и фортепиано, а также большое количество ансамблей для различных составов, обязательно включая в них виолончель [5]. А. Дворжак в своем творчестве опирался на национальную музыкальную традицию. Он часто использовал национальную тематику и благодаря богатому тембровому и техническому арсеналу виолончели, мог придавать своим произведениям необходимую глубину и

широту звучания.

А. Дворжак очень тесно дружил с выдающимися музыкантами своего времени и нередко либо посвящал им свои произведения, либо писал музыку по их заказу. Несомненно, особую роль в творчестве композитора сыграла его дружба с выдающимся виолончелистом, инициатором и многолетним участником знаменитого Чешского квартета, Ганушем Виганом. Как утверждает Л.Гинзбург: « Он (Виган) испытывал плодотворное воздействие со стороны своего старшего друга Антонина Дворжака, с которым вместе концертировал» [1, с 154]. Они часто давали совместные концерты, хорошо знали друг друга, поэтому Г. Виган считается одним из самых лучших интерпретаторов музыки чешского мастера. Для очередных совместных гастролей А. Дворжак создает для своего коллеги Рондо ор. 94. Благодаря легкой танцевальной манере, а также выразительной виртуозности партии виолончели, это произведение сразу вошло в репертуар многих музыкантов того времени, а также на данный момент является одной из наиболее часто исполняемых концертных миниатюр в репертуаре современных виолончелистов.

В это же время сам композитор сделал авторские переложения и транскрипции «Лесной тиши» и «Славянского танца № 8» для виолончели и фортепиано. Также в 1891 году А. Дворжак создает фортепианное трио, где распевная партия виолончели была вдохновлена исполнительским мастерством чешского виолончелиста. Впоследствии А. Дворжак еще не один раз обратится жанру концертных миниатюр, выбирая в качестве солирующего – виолончель. Из-под его пера выйдет Полонез для виолончели и фортепиано ор. 64, а также авторское переложение «Славянского танца № 3».

Следует отметить, что в жанре концертных миниатюр композитор был весьма успешен. Музыка А. Дворжака полюбилась музыкантам, поэтому очень часто подвергалась различным транскрипциям и переложениям. В данный момент существует большое количество переложений его

произведений для различных инструментов и составов. Особой популярностью среди исполнителей на струнных инструментах пользуются «Мелодия» и «Юмореска», которые часто исполняются виолончелистами на концертных площадках. Музыка А. Дворжака наполнена мелодизмом, широким тематизмом и очень хорошо воспринимается слушателями.

Можно также предположить, что идею для своего главного творения в жанре исполнительского концерта, знаменитого виолончельного концерта си минор, А. Дворжаку преподнес Г. Виган. Однако стоит также отметить, что это был его не первый виолончельный концерт. А. Дворжак с большой осторожностью подходил к жанру инструментального концерта. За всю свою композиторскую деятельность он написал только четыре концерта. Для своего первого опыта в этом жанре, как это ни странно, композитор выбирает виолончель. Инициатором написания этого произведения стал музыкант Людевит Пеер, работавший в то время с Дворжаком в одном оркестре [2]. Однако это произведение не получило широкого признания, а сам композитор отошел от жанра на длительный срок. Концерт ля мажор был закончен автором, но не оркестрован. Поэтому его принято называть «Забывтый виолончельный концерт». Спустя много лет произведение было найдено и оркестровано немецким композитором Гюнтером Рафаэлем. В своей первоначальной версии концерт длится около часа. На данный момент это произведение исполняется с большим количеством купюр, которые, однако, не мешают слушателю понять первоначальный замысел композитора.

Как уже говорилось ранее, одним из венцов инструментального творчества А. Дворжака без сомнений можно считать виолончельный концерт h-moll. Этот концерт является наиболее ярким и выразительным произведением для солирующего инструмента в творчестве автора. Сам А. Дворжак говорил об этом в письме к своему другу: «Этот концерт значительно превосходит оба мои концерта, как скрипичный, так и фортепианный...» [4]. Примечательно, что концерт создавался в

американский период жизни композитора. Именно в этот период из-под его пера выходит уже упомянутая симфония № 9. Интересно, что изначально сам А. Дворжак относился несколько предвзято к идее написания концерта для виолончели. Позже автор будет утверждать, что согласился писать концерт только из-за просьб Г. Вигана и даже жалеет, что сделал это, пообещав, что никогда больше не повторит такой ошибки. Однако можно предположить, что не только Г. Виган подвиг А. Дворжака на создание концерта. Во время своей преподавательской деятельности в Америке композитор активно посещал концерты коллег. Одним из таких концертов было выступление американского виолончелиста ирландского происхождения Виктора Герберта. В 1893 году А. Дворжак был в музыкальном театре, где В. Герберт предстал перед публикой не только в качестве солиста, но и в качестве композитора, презентуя свой концерт для виолончели с оркестром № 2 e-moll.

Работа над концертом протекала непросто. А. Дворжака одолевала тоска по родным краям, поэтому виолончельный концерт лишен американизированного стиля, так любившегося композитору в ту пору. По мнению Л. Гинзбурга, виолончельный концерт – очень глубокое и содержательное произведение. Композитор в нем выражает все свои теплые и трепетные чувства к родине, народу и природе [1, с 152]. Концерт полностью пронизан чешскими народными интонациями и характерными танцевальными ритмами. А. Дворжак мастерски сочетает свойственную его музыке эпичность и героизм с тонким лиризмом. Благодаря своему композиторскому гению, А. Дворжак раскрывает виолончель в качестве безусловного солирующего инструмента с выдающимся техническим, эмоциональным, диапазонным и тембральным потенциалом за счет грамотного использования кантиленных и виртуозных средств выразительности. А. Дворжак очень трепетно относился к тексту концерта, настаивая на том, что его произведение должно издаваться только в том виде, в котором он прислал его издателю, без каких-либо редакций. Любое

вмешательство в текст изменяло бы концепцию так тщательно выстроенного произведения.

Монументальное творение Дворжака завоевывало концертные площадки постепенно. Многих музыкантов останавливала трудная сольная партия, наполненная разнообразными техническими и технологическими трудностями. Другую часть музыкального сообщества беспокоила его длительность. Зачастую многие музыканты останавливались на первой части концерта, включая ее в свои выступления в качестве отдельного законченного произведения. Однако это не помешало концерту стать одним из самых значимых произведений в своем жанре и в музыке в целом.

Подводя итог, можно сказать, что виолончель была неотъемлемой частью творчества Антонина Дворжака как в роли солирующего инструмента, так и в качестве оркестрово-ансамблевого. Несмотря на все противоречивые высказывания самого композитора, он с особым трепетом и волнением относился к каждой своей работе, связанной с этим инструментом, вкладывая значительную часть своей творческой и человеческой природы.

Список используемой литературы:

1. *Гинзбург Л.С.* К истории исполнения виолончельного концерта Дворжака // Антонин Дворжак: сборник статей. – М.: Музыка, 1967. – 170 с.
2. Дворжак А. Концерт для виолончели с оркестром. URL: <https://musecseason.org/antonin-dvorzak-koncert-dlya-vioilonceli-s-orkestrom-si-minor/>(дата обращения: 25.05.2020)
3. Дворжак А. // Википедия: свободная энциклопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворжак,_Антонин (дата обращения: 25.05.2020)
4. Список произведений Антонина Дворжака // Википедия:

свободная энциклопедия. URL: <https://wiki2.org/>

Список произведений Антонина Дворжака (дата обращения: 25.05.2020)

5. Дворжак. Виолончельный концерт // Belcanto.ru: классическая музыка, опера и балет [Электронный ресурс]. URL: https://belcanto.ru/dvorak_cello (дата обращения: 25.05.2020)