

ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» преподаватель Максименко Светлана
Борисовна

Пояснительный комментарий к открытому уроку по ансамблевой подготовке и учебной
практике запланирован апрель 2026 года секция специального фортепиано

Секретарь Емелина Светлана Александровна Протокол № 20 от 30 апреля 2026 года.

Презентация в картинках https://disk.yandex.ru/i/IO_wWFpjvdo2YA

Тема: Репертуарный список сонат для виолончели и фортепиано и принципы
ансамблевого взаимодействия. Новая трактовка жанра, исполнители.

Цель урока: кратко и ясно в ходе урока осветить основные принципы ансамблевого
взаимодействия солистов и познакомить коллег с разросшимся репертуарным списком
сонат и новыми исполнительскими задачами.

Технические задачи, функционирование и сложности сонатного и другого крупного
репертуара.

Аннотация: в кратком экскурсе путеводителе по виолончельному камерному репертуару
освещается путь эволюции камерной виолончельной сонаты и её лучших исполнителей.
Ключевые слова: камерная виолончельная соната-новый жанр современного свободного
концептуального искусства.

Виолончель изначально существовала как инструмент басовый для сопровождения пения
(маленький контрабасик)-семейство скрипичный. Поэтому старинный список сонат для
виолончели весьма ограничен: А. Ариости, И.С.Бах, К.Ф.Э.Бах, Б.Ромберг, Ж.Бреваль,
А.Вивальди, Б.Марчелло. Ансамблевый принцип соотношения-принцип XVIII-XIX века дуэта
фортепиано и виолончели.

Классический принцип взаимодействия в сонатах И.Гайдна, Л.Моцарта и Л.В.Бетховена-
соната для мелодического инструмента и ф-но. Это вершина технической сложности обеих
партий. Всего пять сонат для виолончели и фортепиано. Двухчастные: № 1,2,4.
Трёхчастные: № 3,5. Главный принцип ансамблевого взаимодействия приблизить по
звучанию и штрихам концертные возможности обоих инструментов, грамотно
корректировать их штрихи, тембры, аппликатурные сложности, т.е. сделать свою
исполнительскую редакцию в уртексте. Лучший исследователь сонат Бетховена
Т.А.Гайдамович. Виолончель наполнена гамбовыми мягкими тонами, засурдиненными
эффектами. Приёмы подмены пальцев для выразительного исполнения необходимы.
Поздние сонаты до-мажор и ре-мажор требуют новых исполнительских концепций-
свободная соната. Фантазийность, философичность, полифонизм задач, стереофоничность
музыкальной ткани, владение разнообразными приёмами штрихов от нон легато, детахе
к маркато и стакато и т. д. Сонаты исполнялись в академиях Ромберга, что означало
высочайшее профессиональное мастерство обеих солирующих партий. Стоит заметить,
что Бетховен пописывал и вариации для виолончели и фортепиано, например, на оперные

темы В.А.Моцарта, отличающиеся яркостью и виртуозность письма. Заслуга Бетховена-симфонизация сонатного жанра. Конечно, его современники не потянули быть исполнителями сонат Бетховена. Его лучшими интерпретаторами были следующие пары XX века: К.Ю.Давыдов-

В.И.Сафонов, П.Казальс-А.И.Зилоти, В.Кемпф-П.Фурнье, Л.Оборин-С.Кнушевицкий, П.-Казальс-Р.Серкин, П.Казальс-Э.Эррио, Г.Пятигорский-

Ж.Саломон, С.Кнушевицкий-Л.Оборин, Д.Шафран-Г.Гинзбург.

Век романтической сонаты раздвоился на зарубежную и русскую романтику. Вершину романтических сонат для виолончели и фортепиано представляют сонаты Ф.Шуберта, Ф.Мендельсона, Ф.Шопена, И.Брамса, К.Сен-Санса, Э.Грига, Р.Штрауса. Это примеры аккомпанирующей сонаты. Основные принципы-«вместе с партией» и редукция-дублирующие голоса.

На стыке романтической и импрессионистической школ стоит виолончельная соната Г.Форе опус 109. В творчестве К.Дебюсси виолончельная соната занимает видное место, сродни трёхчастной сюите, хотя от сонатной формы Дебюсси не отступает, в его сонате давит картинность музыкального жанра.

В русской музыке виолончельные сонаты берут начало от трио-сонат и клавирной сонаты. Новую трактовку сонаты в русской музыке принёс А.Рубинштейн. Существуют сонаты с басом И.Фациуса и Н.Зигмунтовского, для скрипки и виолончели А.Эрбеля, А.Тица и И.Гесслера. Новый тембровый состав для виолончели и клавесина в сонатах И.Прача, Г.Онслова, Ф.Гебеля. Сонаты И.Хандошкина и М.Березовского, Д.Бортнянского преимущественно барочные, как и сольные сонаты с басом. Это партии облигато и по желанию. Для них характерны классическая форма и русская интонация. Позднее были созданы произведения И.Лизогуба и трио-сонаты И.Геништы. Эволюция сонат у А.Рубинштейна касается крупных циклических форм, драматизации лирических образов, новых агогических средств и уплотнения фактуры.

Особое направление в русской виолончельной сонате-русский авангард 1920-40 годы, продолжает романтическую линию. К ним относят сонаты Н.Рославца и Ю.Кочурова. Среди русских виолончельных сонат своё признание у исполнителей и слушателей нашли сонаты А.Гречанинова и А.Черепнина. Лучшими исполнителями указанных сонат являются Юрий Семёнов и Ксения Штегман.

Это ветвь русского зарубежья, сюда причисляют С.Траилина и Я.Мединьша. Ещё одна неисследованная вершина камерного творчества -соната для виолончели и фортепиано П.Юона, яркий и своеобразный стиль начала XXго века.

Между русской и западно-европейской виолончельной сонатой много общего: принцип трио, функционирование голосов, многоголосные канты, тембр виолончели (от гудка), полифонизация фактуры, прочувствованность интонирования. Вершина русской сонаты-четырёхчастный цикл С.В.Рахманинова. Признана шедевральной. Сонату отличает своеобразие гармонического языка, широкое мелодическое дыхание, типичная рахманиновская лирика-чувственная мечтательность и сдержанность, приглушённость эмоционального тона и эмоциональный порыв. С.В.Рахманинов посвятил эту сонату Анатолию Брандукову, с ним исполнял её.

У романтиков преобладает жанровая природа домашнего музицирования:И.Брамс, Ф.Мендельсон, Ф.Шуберт,Ф.Шопен. Но исключение соната опус 36 Э.Грига, наполненная суровым драматизмом норвежского пафоса скандинавской культуры. Завершает

романтическую эпоху соната Р.Штрауса опус 6. Стоит выделить двух композиторов, писавших для заданных мастеров и исполнителей. Шуберт писал свою сонату для венского мастера Г.Штрауфера, воплотившем в арпеджионе два инструмента-виолончель и гитару. Шопен называет свои произведения для виолончели «пустяком для дам». Шуман пытается создать универсальные пьесы-сюиты вместо сонаты для кларнета или виолончели с фортепиано, где воплощена вся шкала романтических чувств: пейзаж, драма, причуды, как во сне и на яву.

Соната Шуберта для арпеджионе -эталон романтического стиля, потому что в первой части проявляется концертное начало, как в концерте Шумана для фортепиано, даже во вступлении. Во второй части Шуберт, как и Мендельсон следует традиции *liben lied*. Третья часть-типичное рондо с эпизодами. На смену контрдансу приходит пикантный вальсок. Типичные мажор-минор и взрыв чувства в коде. Лучшие исполнители сонаты Д.Шафран и Д.Цехлин, Л.Печёрская, Ф.Готлиб.

В XXм веке виолончель очень полюбилась композиторам. Этот солирующий инструмент занял лидирующее место в музыкальной камерной литературе. Он завоёвывает новые функциональные инструментальные качества и притягивает всё большее количество поклонников. Ни один из инструментов струнной оркестровой группы не получил такого широкого признания и почтения, какое получила в ансамблевой культуре виолончель.

В-первую очередь, это типичный сонатно-симфонический цикл. Новые созерцательность и лирика, драматизм, направленный на образносодержательную структуру, особая детализированность письма. Роль фортепиано становится организующей при равноправии солистов.

В современной камерной сонате жанр достиг апогея в творчестве следующих композиторов: в первой половине XXго столетия у Д.Д.Шостаковича, Н.Я.Мясковского, С.С.Прокофьева. Во второй половине XXго столетия выделяются следующие фигуры: М.С.Вайнберг, Б.А.Чайковский, К.С.Хачатурян, А.Г.Шнитке, Э.В.Денисов, Е.К.Голубева, С.М.Слонимский, Д.Б.Кабалевский, А.Я.Эшпай, Р.К.Щедрин.

Среди композиторов национальных школ выделяются: В.С.Косенко, В.А.Барвинский, М.И.Лалинов, Дж.Манукян, Г.С.Меликян, Л.М.Сарьян, Т.С.Маерский, А.В.Богатырёв, Г.А.Мушель, А.Г.Стырчи, А.Р.Тертерян, Э.М.Мирзоян, И.Ф.Карабиц, Ю.Я.Ищенко, Ш.Х.Темирбулатов, Э.С.Оганесян, Р.С.Саркисян, О.В.Тактакишвили.

Новых вершин в советской виолончельной сонате достигли Тихон Хренников и Александр Крейн. Предельной яркостью колорита поражает А.И.Хачатурян, а вершиной постсоветского авангарда стал дуэт для виолончели и фортепиано Г.И.Устовольской.

В европейской музыке появляются жанрово-сюитные циклы с масштабными частями в творчестве А. Онеггера и Б.Мартину.

Перечислю основные тенденции камерных жанров XXго столетия:

- ★ Ведущее значение и устойчивый приоритет виолончельных сонат
- ★ Потенциальные возможности классических жанров к воплощению ведущих тенденций музыки XX века
- ★ Повышенный интерес к виолончели, раскрытию её тембрового и семантического потенциала

★ Расцвет виолончельного искусства

★ Важная роль сотрудничества исполнителей и композиторов ★ Диффузия жанров:

Соната-фантазия А.Н.Дроздова, соната-баллада М.Ф.Гнесина и М.А.Мильнера, соната-рапсодия К.В.Банайтиса, соната-фантазия, соната-поэма Ю.Г.Крейна и А.Г.Стырчи, соната-симфония Н.Н.Сидельникова, соната-фантазия Г.С.Фрида, соната-эпитафия Э.С.Оганесяна, соната-поэма Н.А.Карницкой, соната-диптих К.Е.Волкова вторая часть «Монолог» и «Диалог» М.В.Мильмана.

А.Н.Дроздов вносит в форму спонтанность эмоционально-образных состояний. В свободной форме написана соната М.Ф. Гнесина экспрессивность и романтичность. В одночастной форме написана соната Ю.В.Кочурова. Вариации Б.Мартину и О.Респиги приближены по форме к фантазийным одночастным сонатам.

В XX в. возникают параллельные связи с барочным формообразующим циклом. Сонаты-сюиты: К.Дебюсси, А.Казеллы, Ф.Пуленка, П.Хиндемита, Б.Бриттена, Э.В.Денисова, К.С.Хачатуряна. Соната-канцона С.Крымского. Соната в старинном стиле А.С.Лемана.

Барочные жанры: речетатив, инвенция, ария, токката в сонате К.С.Хачатуряна, речетатив и токката у Э.В.Денисова. Интерлюдия в четвёртой части у М.В.Мильмана, токката и пассакалия у Э.Г. Оганесяна. Для них характерны смысловая разомкнутость и отсутствие конфликта. Концертная трактовка сонаты у Н.С.Потоловского, В.С. Косенко, В.А.Барвинского, Т.С.Маерского, Д.Д.Шостаковича, А.Г.Шнитке. Достижения современной сонаты:

1. Импровизационный характер изложения и развития тематизма
2. Virtuозная трактовка виолончели и фортепиано
3. Включение сольной каденции, либо её превращение в самостоятельную часть
4. Обогащение образного строя яркой эмоциональностью
5. Замена камерного диалога на концертное состязание, соперничество двух инструментов
6. Яркая тембровая персонификация и проведение независимых музыкально-смысловых линий

Процесс симфонизации сонаты в творчестве: С.С. Прокофьева, Д.Д.Шостаковича, Н.Я.Мяковского, Ю.Я.Ищенко, Н.Н.Сидельникова.

1. Значительное расширение границ содержания камерного жанра, концептуальность симфонического размаха
2. Масштабность форм, многоплановость композиционной структуры, части сонаты приобретают и значение частей симфонического цикла
3. Приёмы и методы драматургического развития, монотематизм, многосоставной тематизм, использование разветвлённой системы тематических связей, образно-интонационное единство цикла
4. Оркестровое звучание виолончели и фортепиано
5. Театрализация камерного жанра

Новая трактовка образных сфер советской виолончельной сонаты.

Соната Д.Шостаковича -от проникновенной лирики к исповедальности -до гротесковых, сатирических образов. Драматические образы, «кабацкая» уличная

музыка становится средством обличения сатиры. Её лучшими исполнителями стали Наталия Гутман и Александр Мельников.

Романтические тенденции 30х и 40х годов: произведения М.Мильнера, Б.Клюзнера, Б.Майзеля, И.Бэлзы, Ю.Александрова, Г.Зингера, В.Нечаева, Г.Киркора, О.Эйгеса, Э.Каппа, Т.Маерского, К.Туманишвили.

Зарождается национальный песенно-танцевальный тематизм.

Академические самобытные сонаты для виолончели армянских композиторов: Г.Меликяна, А.Степаняна, К.Закаряна, Л.Сарьяна, С.Джербашяна. Характерны трёхчастный сонатный цикл и национальная специфика, миксолидийский оттенок, секундовые удвоения, имитации струнных штрихов, неполная аккордика.

Сонаты Н.Мяковского и С.Прокофьева были связаны напрямую с исполнительской деятельностью М.Ростроповича.

Среди сонат для виолончели второй половины XX века (50-60 года) выделяются сонаты А.Гедике, Г.Фельдмана, В.Богданова-Березовского, В.Шебалина. Для них характерны классический сонатный цикл, вариационный тип развития материала, полифонизация фактуры, фольклорная основа тематизма, песенность и ритмика танцевальных жанров.

Оригинальный композиторский стиль характерен для Ю.Левитина, Г.Фрида, Б.Чайковского, М.Вайнберга, Д.Кабалевского.

Сонаты композиторов союзных республик: Г.Мушеля, Э.Назировой, А.Тертеряна, Г.Гяндцяна, Т.Бакиханова, Ю.Каросаса, Ш.Чалаева. Передовые композиторские техники: К.Хачатуряна, М.Мильмана, И.Карабицы, С.Леончик, И.Худолея, И.Кефалиди.

Сонаты 70-90х годов - на пути от авангарда к новому романтизму: Э.Денисова, Е.Станковича, К.Волкова, Н.Загробяна, М.Израеляна, Р.Габичвадзе, Р.Саркисяна, Д.Смирнова, А.Шахбагяна, А.Шнитке. Наш русский эмигрант, переселившийся в Британию, Д.Смирнов посвятил свою сонату виолончелисту В.Тонха. А.Шнитке посвятил свою сонату Наталии Гутман, а приоритетными исполнителями стали Андрей Дёмин и Юрий Слесарев. Созданы новые структуры музыкальной лексики и темброво - акустических красок. Воплощение драматических концепций.

Одночастные произведения А.Одинаева, И.Финкельштейна. Расширенная сонатная форма у В. Сечкина и Ш.Термибулатова.

Двухчастные сонаты у И.Манукян и Ю.Ищенко.

Новейшие техники и классическая с/ф в сонатах Т.Мансуряна, О.Кива, Г.Ляшенко, Ю.Ширвинкаса, А.Журбина, С.Чеботарёва, А.Шнитке-образыантагонисты.

Трёхчастные сонаты у Л.Никольской, Е.Фирсовой, В.Шаронова, А.Шаверзашвили, А.Штогаренко.

Мемориальные сонаты: Э.Денисова, В.Сильвестрова, А.Изосимова, Т.Сергеевой, Е.Подгайца.

Мемориальные эпитафии: С.Леончик -памяти Г.Галынина, И.Иршаи - памяти погибших музыкантов в ВОВ, Э.Оганесяна- памяти художника Минаса, Г.Корчмар - памяти Куршнера, Н. Мдоянца - памяти Алины Коршуновой. Для них свойственны тембровая персонификация, монологические соло, речитативы декламационного

характера, скорбные авторские указания. Сонаты -посвящения: В.Яглинг-памяти С.Прокофьева, М.Богданова-памяти Д.Шостаковича, А.Эшпая-памяти М.Равеля.

Сонаты со стилевыми инновациями: Э.Денисова, В.Салманова, Е.Фирсовой, Д.Смирнова. Темы-зёрна состоят из двенадцати звуков-интонационные формулы. Происходит эмансипация диссонанса, атональность, полиладовость, серийность.

Сонаты с нетрадиционными способами звукоизвлечения: А.Шнитке, Д.Смирнова, А.Заграбяна, Р. Саркисяна, Т.Мансуряна, С.Слонимского, М.Израелян, А.Агажанова. Происходит расщепление аккордов, интервалов, специфические приёмы звукоизвлечения: игра у подставки, у грифа, растушёвка звука, палочкой по корпусу, эмансипация сухого звука.

Художественное сотворчество становится неотъемлемым. Композиторы вступали в редакционное сотворчество со следующими выдающимися виолончелистами: М.Ростропович, Д.Шафран, Н.Гутман, Н.Шаховская, В.Тонха. Для М.Ростроповича были специально созданы следующие сонаты: С.Прокофьева, Н.Мяковского, В.Богданова-Березовского, Ю.Левитина, Э.Мирзояна, Д.Кабалевского, М.Мильмана, К.Хачатуряна, В.Шебалина, В.Щедрина.

Структурное разнообразие произведений. Отход от классического цикла до одночастности: К.Волков, Е.Станкович, Р.Саркисян, А.Заграбян, М.Израелян, Р.Габичвадзе, Д.Смирнов, А.Шахбабян, В.Сильвестров.

Концепция трёхчастности -быстро-медленно быстро в сонатах следующих композиторов: Н.Мяковский, А.Шнитке, Г.Зингер, Б.Арапов, В.Кладницкий, А.Журбин, Н.Ган, И.Иршаи, Ю.Ширвинкас.

Жанровые миксты, русская сонатность.

Отсюда вытекает жанровый синтез сонаты: поэма, баллада, фантазия, сюита, concerto grosso, концерт и симфония.

Свободные камерные ансамблевые составы.

Жанр сонаты становится откровением и личной исповедью. Происходит персонификация тематизма, тембровые слияния до антогонизма. Партии становятся художественно равнозначными.

Таким образом камерные виолончельные сонаты с фортепиано превращаются в многоликий и концептуальный жанр современного искусства.

Список литературы:

- 1.Т.Гайдамович. Виолончельные сонаты Бетховена. Методические советы исполнителям. М.,1981.
- 2.Биджакова Н.Л. Основные тенденции в развитии камерных жанров для виолончели и фортепиано первой половины XX века. Код УДК 785.7 ББК 85.315.3 Б 59
3. Гудожникова О.Н. Жанровый синтез в сонатах для виолончели и фортепиано советских композиторов. Тамбов: Грамота, 2016 №5 (67).