

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ГАПОУ РБ «КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО»

Методический и исполнительский анализ
«Концерта вариации» Б. Шарава для ятаги и фортепиано.

Улан-Удэ
2017

Утверждено:

Методическим советом ГАОУ СПО «Колледж искусств
им. П.И.Чайковского»

Рецензент:

С.Р. Балабанова, преподаватель ПЦК специальных дисциплин бурятских народных инструментов колледжа искусств им. П.И.Чайковского, заслуженный работник культуры РБ.

Составитель:

Иванова О.Д. з.р.к РБ, преподаватель ПЦК специальных дисциплин бурятских народных инструментов

Методический и исполнительский анализ «Концерта вариации» Б. Шарава для ятаги и фортепиано: методические рекомендации / сост. Иванова О.Д.. – Улан-Удэ, 2017. – 20 с.

Данные методические рекомендации подготовлены для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) ПМ.01. Исполнительская деятельность, МДК.01.01. Специальный инструмент и направлены на формирование и развитие следующих профессиональных компетенций ПК.2.1
Данная методическая рекомендация предназначена для оказания помощи преподавателям по классу «Ятаг» детских школ искусств, студентам специальных дисциплин бурятских народных инструментов для самостоятельных занятий.

Монгольский композитор Бямбасурэнгийн Шарав является автором множества известных произведений, таких как «Праздничная мелодия» (1983), «Симфония №1» (1983), «Туманный» (1984), «Душа Эрдэнэца», «Забытая баллада»(1987), «Симфония №2»(1987), «Мелодия души»(1988), «Симфония»№3» (1990), «Концерт для морин-хуура с оркестром»(1990), «Песни революции»(1991), «Страна неба»(1992), «Концерт вариация для ятаги и фортепиано» (1999), «Танец солнца»(2000), «Холодная осень»(2000), Опера «Чингисхаан»(2003), оратории «Солнце мира»,»Родина», более 20 романсов, 4 концертино для духовых инструментов, трио и квартеты для смычковых инструментов, 3 сонаты, около 20 прелюдий, музыка для 3 исторических фильмов и увертюра «Степь проснулась» для ансамбля народных инструментов.

Произведения у Б. Шаравы обретают смысл обобщенной «картины мира», в которой разные стороны жизни – серьезные, драматические, лирико – философские приведены к единству и равновесию. Богатый и сложный мир произведений Б.Шаравы обладает замечательными качествами открытости, общительности, направленности на слушателя. Основной источник их музыкального языка – жанрово бытовые, песенные и танцевальные интонации, зачастую непосредственно заимствованные из фольклорных источников. В процессе развития в его произведениях обнаруживаются новые образные, динамические возможности, а также элементы импровизационности, замечательные отклонения и неожиданности, обостряющие интерес к самому процессу развития мысли, всегда увлекательному, наполненному событиями.

Концерт – вариация для ятаги и фортепиано существенно выделяется, отличаясь внутренним настроением, интонационным богатством, логикой в развитии музыкального материала. Здесь проступают стилевые особенности композитора, отмеченные тонкостью в передаче традиционного мелоса монгольской народной песни, особенно жанра протяжной песни, а потому доступностью и близостью к сердцу слушателя. В Концерте – вариации для

ятаги можно найти отражение особенностей жизни и быта монгола. Это передано через монгольскую танцевальную мелодию и протяжную песню. Звучащий в этом произведении мотив протяжной песни, мелодии народного танца не просто вставлен в произведение, а подвергся тщательной авторской обработке на основе традиционных воззрений, став, таким образом, более понятным широкому кругу слушателей.

Концерт – вариация для 21 струнной ятаги и фортепиано укладывается в 3 частную форму на основе двух монгольских народных песен.

- 1) Adagetto – певучая с привнесением драматических оттенков. Тема лирического протяжного характера. Её мелодия волнообразная, построена на f- моII пентатонике. Представляет собой неквадратное строение.
- 2) Vivace – жизнерадостная и импульсивная тема.
Каденция: Rubato – построена на певучей теме I части, импровизационно свободная, затем ускоряется переходя на Glissando.
- 3) Следующий раздел Adagetto, Vivace служит соединительным с 3 частью - Vivace, где происходит репрезентирование первоначального материала с целью обрамления и создания стройной архитектоники целого.

Часть I. Adagietto

Её структура выглядит как период повторного строения.

a	a 1
12	12
f	F

Произведение начинается со вступления соло ятаги (Rubato). Здесь автор использует колористический приём альтерация звука через вибрато как украшение.

Rubato

Solo

Ятаг

mp

gl. *gl.* *gl.*

mf

Пример 1
1 часть Adagetto
Вступление, 1 такт

Вступлением фортепианной партии начинается с глубокого баса, вертикально поднимаясь к кварто – квинтовом созвучием в правой руке.

Использование Б.Шаравом в своём произведении кварто- квинтовых созвучий, обусловлено самим строем традиционной монгольской музыки, базирующейся на пентатонике.

Они непосредственно переходят в соло для ятаги, и становится его аккомпанементом и фоном, на котором происходит становление лиричной, мелодичной главной темы концерта. Форшлагги украшающие ее тему, являются отличительной чертой стиля центрально – азиатских и протяжных народных песен многих многих этнических культур.

При работе над воплощением художественного образа, следует обратить внимание на жанровую особенность тематического материала – лирический напев, которому свойственны протяженность и пластичность интонаций. Широта мелодического дыхания, образуемая аметричность, свобода построений, медленные темпы. Применением локтевого *vivato*, способствуют в данном случае воплотить задуманный исполнительский

ЗЫМЫСЕЛ

Adagetto

♩ = 56

Musical score for the first part of 'ЗЫМЫСЕЛ'. It consists of two staves. The top staff is for the Violin (Ятаг) and the bottom staff is for the Piano (Ф-но). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 4/4. The tempo is Adagetto with a metronome marking of ♩ = 56. The piano part features a steady accompaniment of eighth notes in the bass and chords in the treble, marked *mp*. The violin part begins with a rest in the first measure, followed by a melodic line starting in the second measure.

2) Вариант исполнения

Musical score for the second variant of 'ЗЫМЫСЕЛ'. It consists of two staves. The top staff is for the Violin (Ятаг) and the bottom staff is for the Piano (Ф-но). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 4/4. The tempo is Adagetto with a metronome marking of ♩ = 56. A box containing the number '1' is placed above the first measure of the violin staff. The piano part features a steady accompaniment of eighth notes in the bass and chords in the treble, marked *mp*. The violin part begins with a rest in the first measure, followed by a melodic line starting in the second measure, which is marked *mp*.

Пример 2

1 часть Adagetto

1 цифра 1- 4 такты

На наш взгляд в данном проведении темы целесообразно извлечение звука с середины струны, 4 пальцем. Это способствует глубокому звучанию. Также следует отметить что целые ноты нужно исполнять тремоло.

В отличие от Концертной формы. Где тема первоначально проводится в оркестре, а затем у солирующего инструмента, здесь тема дважды поручена ятаге, при вторичном проведении октавой выше.

В левой руке звучит гармоническая фигурация, в правой руке используется приём тремоло, по нашему мнению, свидетельствующие состоянии душевного волнения от встречи с прекрасным, возможно, с природой родных мест.

The image shows two systems of musical notation for piano accompaniment. Each system includes a Yag (Ятаг) part and a Fhu (Ф-ню) part. The Yag part is marked 'espress. Tremollo' and 'mf'. The Fhu part features a harmonic figuration. The key signature is three flats and the time signature is 4/4.

Пример3
1 часть Adagetto
2 цифра 1-6 такты

В данном аккомпанементе левой руки следует обратить внимание на аппликатуру. Не рекомендуется исполнять одним пальцем, так как при таком исполнении звук получается отрывистым, что не соответствует художественному замыслу композитора. Следовательно, партию левой руки нужно исполнять 3-2-1 пальцами.

Ятаг

Пример 4
1 часть Adagetto
2 цифра 1 -3 такты

В следующей цифре тема достигает вершины своего развития, т.е. кульминационной стадии: расширяется диапазон за счёт включения разных регистров, обострения ритма пунктирным ритмом.

Фо-но

Фо-но

Пример 5
1 часть Adagetto
3 цифра 1 -6 такты

Четвёртая цифра основана на материале вступления (Rubato). В партии ятаги звучат «бесконечные» шестнадцатые, имитирующие движение и пробуждение природы, обогащаясь приёмом *Glissando*, на всём объёме диапазона ятаги

Пример 6
1 часть Adagetto
4 цифра

Часть 2. Vivace

II раздел Концерта – вариации Б.Шарава образуют собой цикл из 4 вариаций, второй народной песни.

Форма Vivace.

b	b 1	b 2	b 3	c
8	8	8	16	24
f	f	f	f	f

Тема второй части подвижная, танцевальная. Состоит из двух однородных изложений, где второе представляет собой нисходящую квинтовую транспозицию. Её ритмический рисунок – синкопированный, свидетельствующий об энергичном движении, возможно прыжках, структура квадратная.

Метод фактурно - гармонического варьирования основан на сохранении общности между темой и вариациями. Этот вариационный цикл, состоит из ряда вариаций с незначительными

изменениями гармонии, ритма и фактуры. При сохранении мелодической основы меняются, расширяются масштабы.

В пятой цифре тема *b* сохраняет квартовые аккорды как стилевая примета. В конце предложения переключки проникают в партию фортепиано.

Эта тема с самых первых нот должна быть сыграна ярко и пронзительно. Необходимо

рельефно выявить аккордовую фактуру, для этого следует обратить внимание на технику исполнения аккордов: цепкое и плотное звучание может быть достигнуто, если пальцы при извлечении звука уподоблены молоточкам, где сосредоточена их основная сила.

The image shows a musical score for two instruments: Ятаг (Yatag) and Ф-но (F-no). The score is in B-flat major (two flats) and 2/4 time. It consists of four measures. The Ятаг part (top) has a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The Ф-но part (bottom) has a piano accompaniment with chords in the right hand and a bass line in the left hand. Dynamics include *mf* and *ff*.

Пример 7

2 часть *vivace*

5 цифра 7-10 такты

В шестой цифре эта же тема звучит на октаву выше с незначительными изменениями и с переключками правой и левой руки в партии ятаги.

Ятаг *mf*

Ф-но *f*

5

Ятаг *mf*

Ф-но

Приме 8

2 часть vivace

бцифра 1-8 такты

Седьмая цифра начинается с проведением темы *b* в третий раз, уже в басовом ключе, исполняются они ровными восьмыми нотами. Как в партии ятаги, так и фортепиано.

Пример 9
 2 часть vivace
 7 цифра 1-8 такты

Восьмую цифру открывает партия фортепиано, в основе которого звучит тема b.

Пример 10
 2 часть vivace
 8цифра 1-4 такты

Далее тема переходит в партию ятаги, а фортепиано выполняет функцию аккомпанемента, в виде акцентированных аккордов.

Все синкопы и пунктиры в этой теме необходимо исполнять предельно ровно, «заострённо», чётко. Аккорды следует озвучивать собранным концентрированным звуком.

Пример 11
 2 часть vivace
 8 цифра 7-10 такты

Девятая цифра насыщена инструктивным материалом в виде пассажей, а также приёмами глиссандо и ударами пальцев по струнам. Вступление начинается с синкопированного ритма у партии фортепиано. В течение пяти тактов, исполнителю необходимо перестроить ноту ля на ноту соль, так как у партии ятаги появляется пассажи в до миноре.

Для исполнения пассажей, требуется определенная техническая подготовка, трудность заключается в том, что они выполняются в темпе Vivace (176), по восходящим и нисходящим звукам пентатоники с дублирующими звуками.

Повторяющиеся ноты, как правило, исполняются приёмом шелчок. Мы рекомендуем исполнять пассаж обеими руками, чередуя второй палец правой и левой руки. Шестнадцатые должны исполняться энергично, также следует учесть нюансы при исполнении пассажей, они создают напряженный характер, подводящий к аккордам(**fff**).

Последующий приём глиссандо проводится энергично и «молниеносно»

Приёмы глиссандо, «искромётные» пассажи, аккорды, требуют от исполнителя четкой координации движения. Всё это динамическое напряжение подводит к кульминации. Эта тема является подготовительным материалом к каденции.ё Исполнение шестнадцатых в темпе *vivace*, для ятагиста сопряжено с определенной сложностью, в связи с этим следует обратить внимание на мышечную свободу во время игры.

Пример 12
 2 часть *vivace*
 9 цифра 6-9 такты

Каденция (Rubato)

Последующий спад эмоционального напряжения и возвращения к спокойной мелодии вновь приводит нас к теме вступления соло ятаги.

Форма Каденции

a 2	a 3	a 4
8	4	8
f	f	F

Каденция Rubato – построена на певучей теме I части. В ней происходит демонстрация технических возможностей солиста: приёмы повышения – понижения звука, глиссандо, флажолет, *con surdino*, нисходящее хроматическое движение.

Начинается каденция с акцентированного тонического аккорда, основная мелодия звучит в правой руке, а левая рука выполняет аккомпанирующую функцию в виде непрерывных восьмых длительностей. На фоне основная мелодия переходит к сопровождению, в правой руке тема подхватывается имитирующими переключками аккомпанирующих инструментов.

Пример 13
Каденция

При передаче лирики, исполнителю нужно обратить внимание на тембровое интонирование. Певучести можно достичь посредством извлечения звука в середине струны, где он отличается глубиной и продолжительностью звучания.

В каденции используются колористические приёмы игры как *con surdino* и флажолет

Пример 14
Каденция

III часть Adagetto

Форма

a	b 4	b 5	b 6	b 3	D
19	8	8	12	16	18
F	f	F	f	f	F

Эта часть начинается с лирической темы I части произведения, является соединительным разделом к виваче (второй темы).

Adagetto ♩ = 60

Пример 15
3 часть Adagetto
12 цифра 6-9 такты

III часть Vivace

В заключительной части проведение темы b строится в вариационной форме, каждая из этих цифр звучит и исполняется по разному. Если во 2 части в теме b удерживалась основная мелодия полностью или с незначительными изменениями, то в этой части исчезает в своем подлинном виде, путем преобразования.

В этой вариации передан характер приподнятого настроения, здесь важно добиться лёгкости и чёткости при извлечении звуков приёма щелчок.

Ягаг

Ф-но

Пример 16
 3 часть vivace
 13 цифра 5-8 такты

Композитору в этом сочинении удалось широко раскрыть национальное своеобразие монгольских мелодий. Две темы песен, связанные между собой каденцией, проходят в вариационном изложении. Внимание сосредотачивается на ведущем элементе – мелодии. В ходе развития постепенно разворачивается, приобретая эмоционально более насыщенный оттенок в проведении обеих тем.

Заключение

Испокон веков народы стремились выразить с помощью инструментальной музыки свои мысли, чаяния, душевные переживания. Инструментальный фольклор является важнейшей частью духовной культуры всех народов, в том числе и бурятского народа.

Для донесения композиторского замысла музыкального произведения до слушателя требуется незаурядное мастерство и чувство ответственности перед ним. Высокая миссия исполнителя заключается в тщательном следовании авторскому тексту с последующей переработкой.

В данной работе рассмотрена краткая творческая биография монгольского композитора Б.Шарава, а также проведен целостный методический и исполнительский анализ этого масштабного произведения.

Только тщательное изучение структуры произведения, особенностей формы частей и общей композиции, характеристики тематического материала могут помочь исполнителю максимально использовать огромные возможности для создания яркого, насыщенного драматизмом художественного образа, заложенного композитором. Надеюсь, что работа может быть, сослужит определенную пользу для последующих поколений исполнителей.

Б.Шарав: «Концерт – вариация» - знаки обозначения

	Увеличение длительности по желанию исполнителя
	Повышение и понижение
	Извлечение приглушенного звука нажатием на струну
	Переход от звука к звуку при помощи повышения - понижения
	Волнообразное движение глиссандо
	Начиная в медленном темпе постепенно ускорить и вернуться в первоначальный темп
	Постепенное ускорение (poco accel)
	Постепенное замедление
	Хурууны ар талаар цохь - удары пальцами по струнам
	Маарны ар тал - Glissando по левой стороне от передвижных подставок

Список использованной литературы

1. Иванова О.Д. Учебное пособие «Чарующие звуки ятаги» .
2. Улан – Удэ , 2017
3. Китов В.В. Ятага школа мастерства. Улан- Удэ, 2009
4. Цукерман В.А. Анализ музыкальных произведений «Вариационная форма». Москва, 1987
5. Шарав Б. Ардын хөгжмийн зэмсэгүүдэд зориулсан концертнууд. Улаан – Баатар, 2007