«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru

Баландина Н.В. Юлиан Крейн Соната-поэма № 2 для виолончели и фортепиано: к вопросу исполнительского анализа // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. — 2024. — №5 (июнь)— АРТ 11-эл. — 0,2 п.л. - URL: http://akademnova.ru/page/875550

РУБРИКА: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 785.7

Баландина Нина Васильевна

студентка 4 курса, музыкальный факультет Научный руководитель: Цысь И.С., доцент, Благодарская Е.А., профессор, канд. иск., ГБОУ ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л.и М. Ростроповичей» г. Оренбург, Российская Федерация е-mail: agudal77@mail.ru

ЮЛИАН КРЕЙН СОНАТА-ПОЭМА № 2 ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО: К ВОПРОСУ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО АНАЛИЗА

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению камерного сочинения малоизвестного отечественного композитора XX века. На основе анализа музыкального текста представлены характеристики основных художественных образов, а так выявлены формообразующие и жанровые особенности композиции.

Ключевые слова: Ю. Крейн, Соната-поэма № 2 для виолончели и фортепиано, камерный ансамбль.

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru

e-maii: akademnova@maii.ru

Balandina Nina

4nd year student, Faculty of Music Supervisor: I. Tsys, Associate Professor E. Blagodarskaya E., Professor, PhD. art criticism Orenburg State Institute of Arts named after L. and M. Rostropovich Orenburg, Russian Federation

JULIAN CRANE SONATA-POEM No. 2 FOR CELLO AND PIANO: ON THE ISSUE OF PERFORMANCE ANALYSIS

Abstract: The article is devoted to the consideration of a chamber work by a little-known Russian composer of the 20th century. Based on the analysis of the musical text, the characteristics of the main artistic images are presented, and the formative and genre features of the composition are identified.

Key words: Yu. Crane, Sonata-poem No. 2 for cello and piano, chamber ensemble.

Юлиан Крейн (1913-1996) — отечественный композитор, пианист и музыковед, деятельность которого оказалась несколько в тени таких известных современников, как С. Прокофьев и Д. Шостакович. Тем не менее, его творчество в последние годы становится востребованным в концертном и педагогическом репертуаре. Одним из излюбленных жанров Крейна явился камерный ансамбль. К нему композитор обращался на протяжении всей своей жизни. Им было создано Трио для фортепиано, скрипки и виолончели (1958) и Трио для флейты, кларнета и фортепиано (1975), четыре струнных квартета (1925, 1927, 1936, 1943), Квинтет для флейты и струнного квартета (1943), Соната для флейты и фортепиано (1957). Для виолончели и фортепиано композитор сочинил Сюиту (1928, 2-я редакция 1948) и две сонаты (1955, 1972).

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Особый интерес представляет последнее из названных опусов – Вторая соната для виолончели и фортепиано, которую Крейн назвал Сонатой-поэмой и посвятил Виктору Симону – советскому и российскому музыкантувиолончелисту, народному артисту РСФСР, профессору Московской консерватории им. П. Чайковского. Данное произведение – один из редких примеров использования жанра поэмы в камерно-инструментальном ансамбле. Имея, с одной стороны, классическое определение (соната), а с другой романтическое (поэма) здесь представлена своеобразная микстовая структура – одночастная развёрнутая композиция с чертами сонатной формы.

Начинается соната с развернутого вступления, создающего спокойный и умиротворенный образ. Партии инструментов, чередуясь, образуют необычное сопоставление «движения» и «статики». Тема неторопливо ведется виолончелью восьмыми, практически только на *р* и *рр*, в некоторых местах достигая *mf*. В партии фортепиано – строгая аккордовая вертикаль. Партитура обилует композиторскими указаниями на темп: начинается с *Andante espressivo*, далее *Meno mosso, tranquillo, rallentando, Tempo I* и *Allargando*, что регулирует движение. Также следует обратить внимание на обилие встречных знаков (при основной тональности C-dur), фактура наполнена сложными гармоническими аккордами.

Главная партия имеет абсолютно противоположный характер (Пример 1). Автор подчеркивает это сменой темпа — $allegro\ deciso$ (быстро решительно) и динамики (f). Тема, проходящая у виолончели, энергичная и стремительная. Это мужественный образ, характеризуемый четким ритмом, а также квартовыми призывно-фанфарными интонациями. Остро-колкие аккорды фортепиано поддерживают мелодическую линию.

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru



Пример 1. Соната-поэма, тт. 30-34

В тт. 40-44 (ц. 5) — некое временное отступление. Создается эффект ожидания чего-то затаенного и постепенно надвигающегося, в конечном счете переходящего в стремительное движение восьмых и шестнадцатых с закреплением на акцентированных мотивах. Постоянное динамическое нарастание достигает *fortissimo*, но звуковая волна отступает. Небольшая связующая партия переходит в низкий регистр, знаменуя начало побочной партии (Пример 2).

Как и в классической традиции, побочная партия представляет образ совершенно иного плана, оттеняя натиск предыдущего раздела. Происходит смена темпа (moderato sostenuto) и динамики (p, piu p). Музыкальный материал поручен фортепиано: на фоне затейливых ритмических фигураций, усложненных полиритмией, звучит нежная мелодия, которую подхватывает и продолжает виолончель.

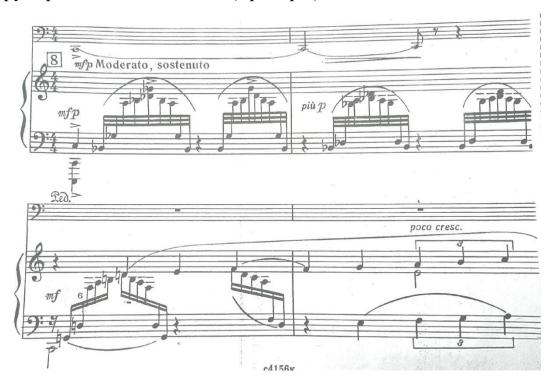
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

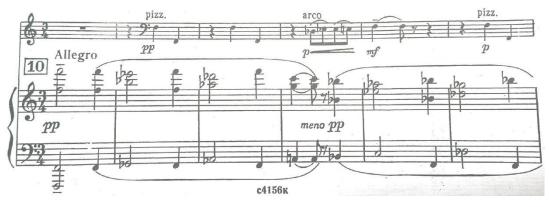
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru

С возвращения к allegro начинается заключительная партия, которая по характеру перекликается с главной (Пример 3).



Пример 2. Соната-поэма, тт. 66-69



Пример 3. Соната-поэма, тт. 78-83

В такте 98 (ц. 12) начинается развивающий раздел (разработка), являющийся центральным по своему значению. Происходит видоизменение тем, сопровождающееся постоянной гармонической неустойчивостью с отклонениями в далёкие тональности Gis-dur, Fis-dur. Фактура насыщается

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

мощными диссонансами. Важно отметить, что с нарастанием динамики голоса инструментов вступают в активный диалог: тему изначально проводит виолончель, а затем фортепиано. Далее они следуют в виде канонической имитации, чем усиливают интонационную и фактурную насыщенность.

Громкая звучность практически не спадает, все строится на f и проходит в быстром темпе. Автор сопровождает музыкальный текст указаниями, касающимися эмоционального состояния и характера звучания (*impetuoso*, animando), темповых отклонений (*liberamente*, pochissimo piu sostenyto, accelerando, poco meno mosso). Напряжение достигает предела, и наступает первая кульминация.

Отметим и связующее построение в конце разработки, которое оттеняет стремительное движение предыдущего раздела: медленный темп, тихая звучность, в партии фортепиано остинатное повторение аккордов. Интонации темы сродни колыбельной.

Эпизод Andante con moto, ma tranquillo знаменует начало репризы (Пример 5). Так же, как и в экспозиции, тема сначала проходит у фортепиано, но в тональности Gis-dur. Возникает мечтательный, созерцательно-просветленный образ. У фортепиано в левой руке мягкое волнообразное движение, а в правой в аккордовом изложении звучит нежная мелодия, которую затем снова подхватывает виолончель.

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru



Пример 5. Соната-поэма, тт. 163-165

С интонаций главной темы в разделе *Allegro molto* (в точке золотого сечения всей формы) усиливается динамический накал, который подводит к генеральной кульминации. Акцентированное звучание виолончели сопровождается терпкими аккордами фортепиано на *ff* в разных регистрах, напоминающими колокольный звон (Пример 6).

После генеральной паузы начинается кода. Она строится на материале вступления в сокращенном изложении. Интересно, что соната заканчивается не на тоническом аккорде, а на повторении секундовой интонации с постепенным затиханием звучности. Благодаря этому возникает эффект недосказанности.

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru



Пример 6. Соната-поэма, тт. 212-222

Соната-поэма является весьма необычным ансамблевым сочинением, структурная организация которого определена как одночастная композиция со свободным развертыванием художественных образов. При этом, музыкальная ткань с тональным центром в С-dur обилует встречными знаками, создавая сложный гармонический язык. Темп и размер семнадцать раз (!) меняются на протяжении всего произведения, с особой тщательностью прописаны многочисленные замедления и ускорения. На границе перехода к репризе значительна роль ферматы, приобретающей драматургический смысл «мхатовской паузы». Стремясь к гармонической соразмерности компонентов художественной формы и точности выразительных средств, композитору удалось запечатлеть бесконечность эмоциональных оттенков и переходов из одного состояния в другое.

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru **e-mail:** akademnova@mail.ru

Список использованной литературы:

- 1. Александров, А. Юлиан Крейн / А. Александров. М.: Советская музыка, 1963. № 3. С. 140-142.
- 2. Большая биографическая энциклопедия. Крейн Юлиан Григорьевич [Электронный ресурс]. Режим доступа: www: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/63444/Kpeйн?ysclid=lv95g3b1z7739029705 [дата обращения: 25.11.2023].
- 3. Гудожникова, О. Программность в сонатах для виолончели и фортепиано композиторов XX века / О. Гудожникова, 2019. С. 151.
- 4. Ковтюх, Е. О поэмности в камерно-инструментальном жанре: Вторая соната для виолончели и фортепиано Юлиана Крейна / Е. Ковтюх // Сборник научных трудов ОГИИ, 2016. С. 116-122.
- 5. Крейн, Ю. Соната-поэма (№ 2) / Ю. Крейн. М.: Советский композитор, 1977.
- 6. Радиопередача Ю. Крейн. «Музыкальная жизнь Парижа 1927-1934 годов». 1996.
- 7. Толстых, Н. Творчество Юлиана Крейна / Н. Толстых. М.: Советская музыка, 1985. № 6. С. 7-11.
- 8. Тюлин, Ю. Юлиан Крейн. Очерк жизни и творчества / Ю. Тюлин. М., 1971. 75 с.
- 9. Ю. Крейн Биография [Электронный ресурс]. Режим доступа: www: URL: https://www.peoples.ru/art/music/composer/yulian_kreyn/?ysclid=lv95z24ec0204057654 [дата обращения: 15.01.2024].

Дата поступления в редакцию: 23.06.2024 г. Опубликовано: 29.06.2024 г.

© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2024 © Баландина Н.В., 2024