Методическая работа
преподавателя
ПЦК «Оркестровое дирижирование»
ГОУ СПО МО «МОМК
имени С.С. Прокофьева»
Коптяева А.П.

Д. Кабалевский. Симфоническая сюита «Комедианты».

Анализ с точки зрения включения в программу курса по дирижированию в музыкальном колледже.

1. История создания и состав оркестра.
2. Анализ формы и инструментовка.
3. Анализ отдельных номеров сюиты в отношении целесообразности их применения в учебной практике.

Оркестровая сюита «Комедианты» была создана композитором в 1940 году из музыки к спектаклю Марка Даниэля «Изобретатель и комедиант» в постановке 1938 года театра имени Вахтангова. Главным героем является Иоганн Гуттенберг, изобретатель книгопечатания. Бургомистр города Майнца запретил бродячим актёрам исполнять новую пьесу, назвав её еретической. Он поставил издевательское условие: разрешение на постановку будет дано, только если они представят 5 списков пьесы в магистрат. У актёров нет денег на переписку. Выручает Гуттенберг, распечатав пьесу на своём станке.

В сюиту вошло 10 пьес из этого спектакля, наиболее ярких по колориту, жанровой принадлежности, своеобразию настроения. Все они в значительной степени танцевальны. Это музыка, рисующая театральный мир весёлых артистов.

В сюите нестандартный состав оркестра, приближенный к малому симфоническому, но с участием двух труб, тромбона и тубы. В группе деревянных духовых представлена одна флейта, но с участием Piccolo, а также один гобой и один фагот. Такой облегчённый состав духовых позволяет отнести состав оркестра к малому симфоническому. Ударная группа насчитывает восемь инструментов, включая фортепиано, с его активной ролью и как ударного инструмента.

Третий и четвёртый номера сюиты идут без перерыва. Это «Марш» и «Вальс».

Тема марша (№3) имеет два элемента, первый из которых поручен кларнету и фаготу с поддержкой pizzicato струнных. Второй элемент подчёркивает цирковой характер музыки: взрывными пассажами струнной группы на crescendo вниз, с резким акцентом.

Пример №1 «Марш», цифра 23.

При втором проведении (цифра 24) подключается малый барабан, а пассажи струнных становятся вдвое мощнее.

В средней части также солируют духовые (цифра 26); звучание окрашивается треугольником и бубном с ритмическим подголоском флейты.

Пример №2 «Марш», цифра 26.

В репризе тему играют скрипки, а пассажи, придающие музыке театральность, переходят к деревянным духовым.

«Вальс» (№4) также отличается мелодическим и гармоническим своеобразием. Здесь преобладает мягкая, шелестящая звучность в сочетании с экспрессией струнных. Первое проведение темы - это лёгкое staccato кларнета и гобоя, создающих особое шелестящее звучание благодаря постоянному движению восьмыми нотами.

Пример №3 «Вальс», цифра 30.

Вторая тема (цифра 32)звучит у скрипок, играющих legato четвертями, что сразу привносит лирический элемент, певучую экспрессию.

Восьмые в аккомпанементе должны звучать очень легко, придавая музыке характер постоянного кружения (альты).

Пример №4 «Вальс», цифра 33.

В репризе группы оркестра как бы меняются местами, поочерёдно исполняя тему. Кода отмечена таинственным звучанием валторн (закрытые звуки piano, цифра 36).

Таким образом, эти два номера сюиты могут быть включены в программу курса дирижирования (III и IV курсы).

В «Марше» (№3) достаточно лёгкая фактура и инструментовка, чередование лёгкого staccato духовых и мощных пассажей струнных даёт предпосылку для выразительных дирижёрских показов. Группы оркестра часто функционально меняются местами, давая возможность переключения дирижёрского внимания.

Подключения треугольника и бубна в цифре 26, вместе с ритмическим ostinato флейты, также представляет материал для точного руководства всей фактуры установлению нужного баланса.

«Вальс» (№4) очень полезен для дирижирования «на раз», с показом всех смен динамики и штрихов. Например, в цифре 32, где струнные начинают legato cantabile, а духовые продолжают staccato.

Далее, показы subito piano сначала у струнных, потом у духовых (цифра 33). С точки зрения работы с оркестром здесь также достаточно моментов для установления баланса, как внутри духовой, так и внутри струнной групп оркестра. Это касается и штрихов - соответствия, например, staccato кларнета последующему исполнению темы у скрипок. Также стоит обратить внимание на установление лёгких штрихов в аккомпанирующих голосах, а также на выразительность линий второго плана, особенно в духовой группе.

Небольшой состав духовых даёт возможность проведения репетиций с оркестром музыкального колледжа.

Номер 5 называется «Пантомима». Его можно отнести к номерам сюиты, которые связаны с темой Цирка.

Особый колорит здесь создаёт струнная группа (альты и басы), играющая аккорды смычком вниз. При этом очень выразительны затакты виде форшлагов контрабасов и малого барабана.

Пример №5 «Пантомима», цифра 38.

Второе предложение более мелодизировано, вступают скрипки с кларнетом в штрихе legato.

Бас усиливается вступлением тубы, придающей эпизоду почти зримый характер. Это явно цирковой номер с участием слонов.

Вторая часть «Пантомимы» исполняется всем составом оркестра, вступает валторна, затем труба и тромбон. Колорит усиливается вступлением литавр и переходом тубы в свой характерный низкий регистр.

Пример №6 «Пантомима», цифра 41.

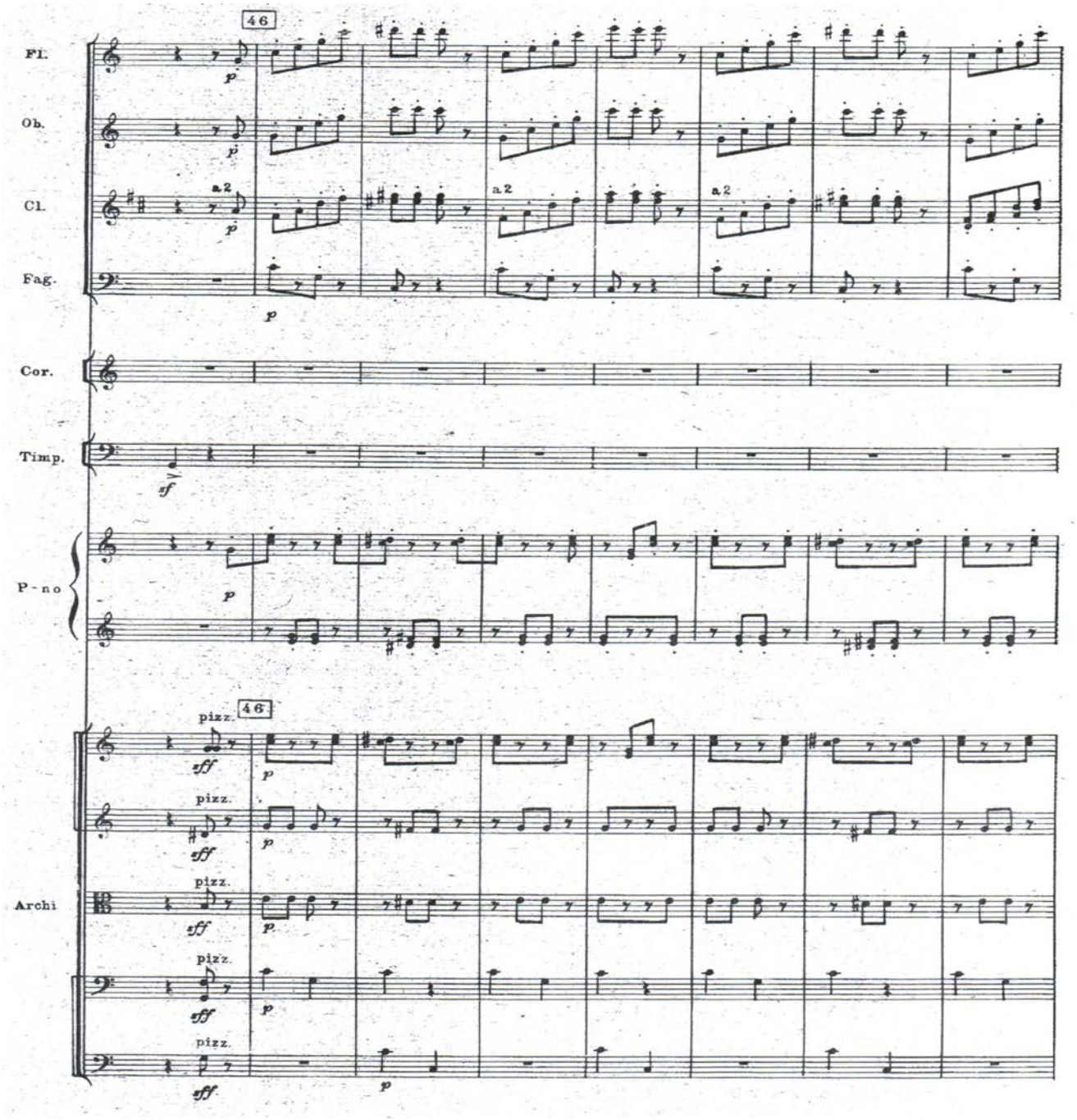
Вязкая плотная фактура, тяжёлое marcato в нижнем регистре при нюансе fortissimo требуют крупного насыщенного дирижёрского жеста с показом постоянных акцентов и crescendo. Партитура достаточно проста, так как много дублирования партий, как, например, в цифре 40. Для проведения полноценной репетиции этого номера очень важно наличие в учебном оркестре тубы тромбона и малого барабана.

«Интермеццо» (№6) является контрастом предыдущему тематическому материалу во всех отношениях.

Здесь преобладают, напротив, лёгкие штрихи, скерцозный характер и быстрый темп исполнения (при дирижировании по схеме «на раз»).

Шутливая тема исполняется тремя деревянными духовыми инструментами в очень лёгком staccato с коротким заключением pizzicato струнных на sforzando. Затем её подхватывают две трубы с сурдинами и валторна также на очень лёгком staccato. С цифры 44 начинаются имевшие место передачи темы из группы в группу, что придаёт театральную оживлённость звучанию и приводит к совместному исполнению второй темы обеими группами (дерево и струнные).

Пример №7 «Интермеццо», цифра 46.



Весь номер идёт в нюансе piano, что ещё более подчёркивает ритмическую остроту исполнения. Обращает на себя внимание активная роль фортепиано и минорное окончание номера. Дирижирование по схеме «на раз» предполагает остроту и лёгкость дирижёрского жеста, показ всех акцентов. Штриховой и образный контраст «Пантомимы» и «Интермеццо» даёт основание для включения их в программу курса дирижирования (5 и 6 семестры). В то же время ясность оркестровки и несложная оркестровая фактура в целом позволяют рекомендовать эти два номера в качестве материала для работы студентов музыкального колледжа в учебном оркестре на IV курсе.

«Лирическая сценка» (№7) - это камерный певучий номер с мягко солирующими духовыми (кларнет и валторна) на фоне приглушённой струнной группы, играющей con sordino. После solo валторны в цифре 49 вступают три солирующих инструмента - флейта, гобой и кларнет, играющие тему в гармоническом изложении с аккомпанементом струнных.

Пример №8 «Лирическая сценка», цифра 49.

Струнные далее эмоционально подхватывают тему в цифре 50, и всё заканчивается начальным solo кларнета.

Эта задушевная миниатюра с довольно простым аккомпанементом струнной группы и короткими solo духовых дирижируется по схеме «на два» (6/8). В приведённом примере (цифра 49) важно обратить внимание дирижёра на ансамбль в струнной группе, между духовой и струнной группами, а также на строй у солирующих духовых.

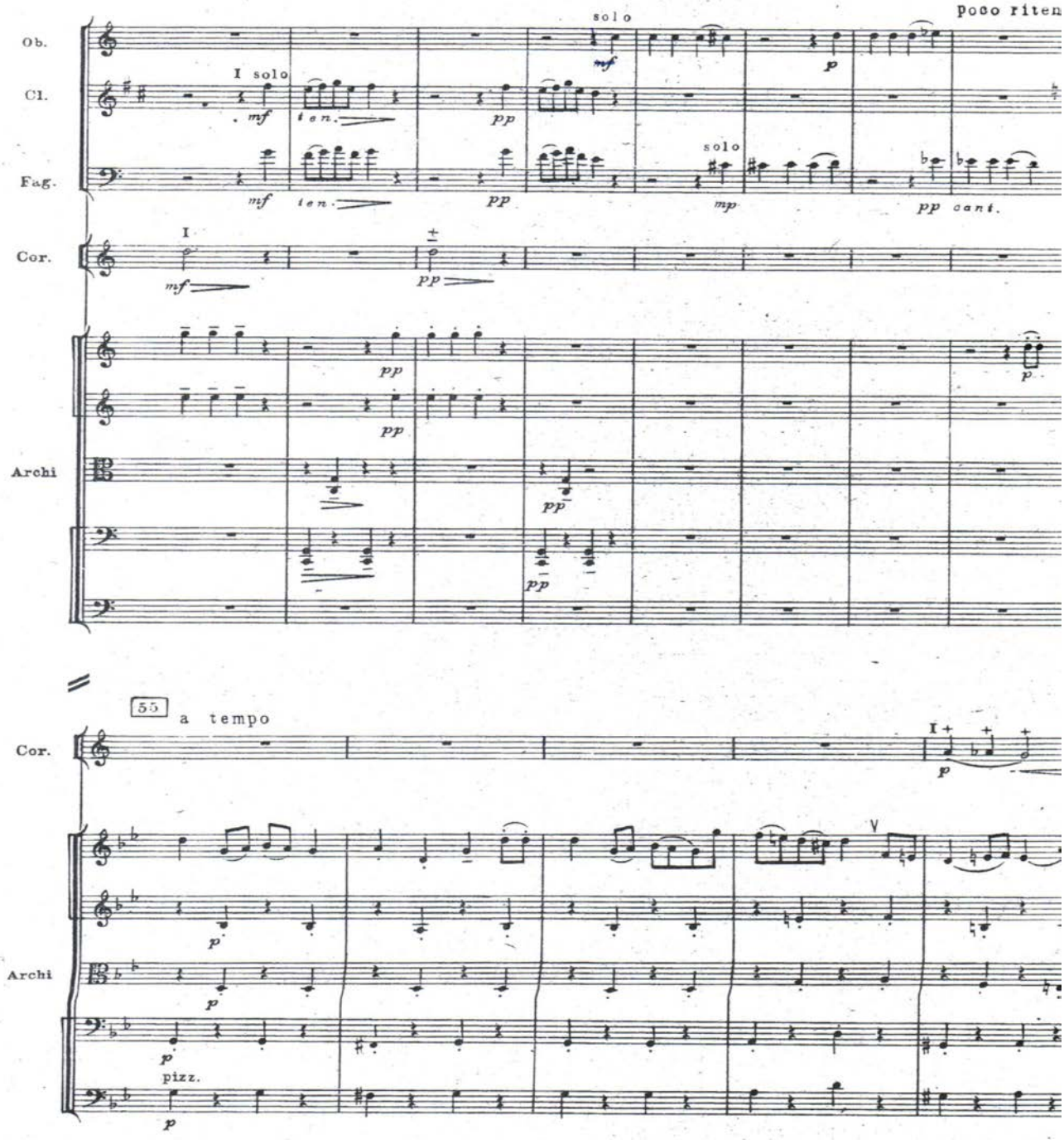
«Гавот» (№8) также подкупает своей искренностью, почти наивностью звучания при том же составе оркестра, что и в предыдущем номере. Здесь две темы, первую из которых исполняет струнные в начале и в репризе, а в средней части солируют, в основном, кларнет и фагот в сопровождении «волыночных» квинт виолончелей и альтов.

Пример №9 «Гавот», цифра 54.

Отсутствие ударных инструментов и закрытые звуки валторны в репризе также позволяют отнести «Гавот» по характеру к камерным номерам сюиты. Этот номер следует дирижировать по схеме «на два». «Гавот» очень прост по фактуре и требует внимательного отношения дирижёра к нюансам и штриховым обозначениям (tenuto).

Очень интересен в отношении нюансов и штрихов переход к репризе (цифры 54, 55).

Пример №10 «Гавот», 8 тактов до цифры 55 и цифра 55.



Здесь важны все tenuto и соблюдение нюансировки.

Таким образом, «Лирическая сценка» (№7) и «Гавот» (№8) вполне могут быть рекомендованы для включения в программу III и IV курсов музыкального колледжа по курсу дирижирования.