6 сонат и партит И.С. Баха для скрипки соло

Вступление

Этот опус, совместно с редакцией всех шести сонат и партит для скрипки соло И.С.Баха, будет интересен для скрипачей-исполнителей, профессоров, студентов консерваторий и музыкальных училищ.

Здесь осуществляется попытка помочь скрипачам, педагогам – воспроизвестинаиболее **правильно современный стиль музыкального материала, способы исполнения этой выдающейся музыки,** дабы способствовать наиболее полному раскрытию содержания произведений; избежать множества текстовых ошибок, которые возникли за 300 лет, с момента написания сочинений И.С. Бахом в г. Кётене (1720).

Несмотря на примерно 30 изданий редакций, в том числе сделанных такими выдающимися скрипачами как М.Росталь, К.Флеш, И.Менухин, Г.Шеринг, К.Мострас…- все они грешат текстологическими, ритмическими, полифоническими, интонационными, агогическими, стилистическими недочетами. Яркая индивидуальность мастеров-художников накладывает свой отпечаток на нотный материал, лишая, тем самым, следующих исполнителей простора для самостоятельного творчества и осмысления произведений великого органиста «Thomaskirche» из Лейпцига.

Автор этой работы тщательно изучил данные редакции, сопоставил их с URTEXT-ом, проверил на концертной эстраде. Ибо, согласитесь, Бах «непрерывно пребывает в развитии и (извините за нескромность) в творческом росте…» Как говорил М.Ростропович: «Сегодня светит солнце – у меня один Бах, завтра идёт дождь - и Бах становится совершенно другим…»

Множество стилей, эпох, исполнений находятся в бесконечном изменении - ощущении времени, профессиональной оснащённости, целостности формы, чувств, гармонии.

Этой участи подверглись и 6 сонат и партит для скрипки соло И.С.Баха. Приношу читателям свои извинения, потому как невозможно вообразить себе творческий рост у **ГЕНИЯ!** Но та музыка, которую он слышал своим внутренним слухом и потом ее записывал, нуждается в осмыслении, правильном исполнении, додумывании в нашем ХХI веке.

Некоторые общие особенности исполнения сонат и партит Баха для скрипки соло

В творчестве И.С. Баха находятся те зерна, из которых можно черпать самые смелые интерпретаторские мысли. Музыка Баха должна стать активно-важной частью концертного репертуара.

Без ежедневного обращения к творчеству этого гения, без тщательной работы над каждой его фразой невозможно сохранить в себе музыканта, содержать на высоком уровне навыки трактовки. Нужно помнить, что в скрипичных сонатах и партитах - инструментальная технология. Можно увидеть в элементах лаконики ясные обороты баховской музыкальной речи, начала тех идей, которые разрабатывались мастерами последующих эпох.

К слову сказать, всегда важно отталкиваться от URTEXT`а, использовать чаще всего авторские штриховые варианты, которые разрушают монотонную угловатость традиционных квадратных решений, помогающие обнаружить внутренний динамизм части, подчеркивая взволнованность ее речи. К слову сказать, штрихи – и есть та самая фраза, ее смысл, дыхание. Важным остается правильно избранные темп и характер первых тактов сонатных циклов для выстраивания музыкальной формы впоследствии. Например: многие студенты игнорируют логичное баховское указание «*alla breve*» в *g-moll`ной* фуге, также сдвоенные такты, разделенные укороченной чертой в *Presto g-moll*, - а это расширяет границы музыкальных мотивов, укрупняя восприятие художественного образа. Не совсем правильным могу считать редакцию сонат и партит И.С. Баха, осуществленную К.Мострасом (нюансы *mf* в первом проведении фуги *a – moll).* Тут, как думается, Бах мыслил о впечатлении общей незавершенности Grave, угасающих интонаций, отсюда - акустический горизонт ухода на доминанте в «pp». Еще неуместна остановка между Grave и Фугой. Если Фугу начинать в активном «p», то возможности для развития музыкального материала получают фантастические горизонты!

Обе Аллеманды (*h-moll и d- moll*) необходимо видеть прелюдиями, позднее входящими в сонаты. Как танцевать эту музыку - сложно нам теперь представить. Главное - исключить из игры учеников искусственные замедления, которые студенты с таким удовольствием (проблемы с техникой и полифонией) исполняют! Аллеманда *d-moll* (вместе с Курантой, Сарабандой и Жигой) к тому же является развернутым вступлением к главной части произведения – наивысшему драматическому завершению - Чаконе. Думается, интересным представляется в этом случае переход от Жиги к исполнению Чаконы непосредственно, без пауз!!!

Что касается темпа исполнения Аллеманды *h-moll* и ее дубля, то здесь мы получаем указания самого Баха, который перечеркнул метрическое указание. Заменив C на C, перечеркнутое вертикальной линией в дубле первой части, он тем самым достигает комфорта в характере звучания двух смежных частей, не нарушая их темпового единства.

В Куранте *d-moll* требуется замена квартольного ритма триолью, причем, как обозначено у автора, – без лиг. Это привносит стилистическую общность в звучание Куранты и придает большую естественность развитию мелодической линии.

Шесть сонат и партит И.С.Баха

(комментарии к исполнению)

PARTITA № 1, h – moll

(Allemanda, Double, Corrente, Double presto, Sarabanda, Double, Tempo di Borea, Double)

Allemanda.

Каждый такт здесь - считать на 8-мь долей. Все 64-е ноты исполняются как можно шире, певуче, выразительно. В триолях, особенно по три ноты на один смычок, необходимо сохранять общую мелодическую линию, смены смычка - незаметные, плавные. Важная особенность, касающаяся всей партиты – это **тональность h-moll**: альтерация, все диезы – максимально приближены к ноте, в которую они вливаются.

В Аллеманде – полнокровное звукоизвлечение, при равномерном вибрато.

В «Дубле» нужен иной акустический приём: неяркое, матовое звучание, с небольшим количеством вибрации – только на опорных звуках мелодической линии. Скрипка как бы имитирует голос флейты, которая доносится издалека.

Контрастом этой части является **« Куранта»**, исполняемая энергичным, маркированным штрихом - non legato. Мелодическая линия h-moll-ной **«Сарабанды»** состоит из двухтактных построений, при этом, опора постоянно приходится на первую долю второго такта. Необходимо ощутить темп исполнения Аллеманды h- moll и ее дубля. Здесь мы имеем гениальную подсказку самого Баха: заменив «С» в Аллеманде на «С» с вертикальной чертой в Дубле, он, тем самым, достиг замечательного контраста в характере звучания двух смежных частей, не нарушив их темповой гармонии.

Не возникает вопросов к темпу «Куранты», достаточно взглянуть на ее дубль. Но что же делать с Сарабандой? Невозможно исполнять ее дубль в движении этого величавого, печально-торжественного танца – получится самая длинная часть всего цикла, нарушатся пропорции, архитектоника целого.

Единственное решение, так как ускорить исполнение Сарабанды невозможно, - сначала играть Дубль, а после него - вдвое быстрее!

Бурре (Tempo di Borea) – тяжелый, шутливый, задорный танец дровосеков. Для него характерны энергичные акценты на сильных долях такта. Настроение пьесы – темпераментное, это ярчайшая из танцевальных частей всех партит.

Аккорды следует исполнять у колодки – энергичным коротким движением смычка на небольшом протяжении. Штрих в мелодии должен быть отрывистым - крупное martele. Дубль является фактическим финалом цикла.

В h-moll-ной партите, как мы убеждаемся, очень выигрывает то исполнение, когда существует ДВИЖЕНИЕ в дублях после каждой предыдущей части, что приводит к единому ритмическому знаменателю.

СОНАТА № 1 ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО – g-moll

(Adagio, Fuga, Siciliana, Presto)

Адажио.

Кроме того, что оно является вступительной частью к фуге, это лирическое «высказывание», которое исходит из глубин человеческой души!

Каждый такт необходимо считать на 16-ть долей. Тридцать вторые ноты - исполнять распевно, широко, выразительно, по характеру – подобно шестнадцатым. Все трели, по возможности, начинаются с верхней ноты, неторопливо – певуче. Ферматы выдерживаются строго, по Баху, т.е. удлиняются ровно на половину длительности нот. Переходы со струны на струну, равно, как и смены позиций, исполняются очень плавно. Последний аккорд адажио, как пожелал И.С. Бах (хотя скрипично это невыполнимо), должен звучать на протяжении двадцати четырех долей.

Фуга.

Обязательно вначале исполняется 1/8 паузы в первом такте! Далее - лёгким, воздушным смычком, сохраняя упругость и железный ритм этой части, которая, как известно, означает «бег». Каждое проведение новой темы - в развитии, с крещендо, небольшим ритардандо перед кадансом и доминантой. Все интерлюдии шестнадцатыми нотами – чуть свободнее по ритму, слегка опираясь на основные тона, импровизационно, с ощущением большей раскрепощенности по сравнению со строгой, ритмичной темой. Очень важно следить за проведением темы в разных голосах аккордов: то в среднем, то в высоком голосе, то в басу. В этом случае необходимо возвращать смычок, как отмечено в нотах, после аккордов к голосу темы. Вторая половина 35-го такта - «бариолаж» - терции смычком вверх взаимодействуют с открытой струной «D» , и дальше, на крещендо, переходят в следующую интерлюдию. 71-й такт – «fis». В двух последних тактах фуги – пассаж 64-ми нотами - никак не может быть виртуозным, наоборот, максимально певучим и выразительным.

Сицилиана.

Andante con moto. Необходимо сохранять на протяжении всей части этой танцевальной музыки трехдольный поступательный шаг. Все остальное играть очень тщательно, включая штрихи и аппликатуру, как отмечено в нотах.

Престо.

Нюанс форте исполняется широким detashe, при этом, слегка вибрацией и смычком показывать ноты в басу. Вся динамика - «crescendo, diminuendo, forte, piano» - тщательно соблюдается, начиная с первой ноты обозначения. Повторения обеих половин, по указанию И.С. Баха, должны быть обязательными.

Partita № 2 – d – moll

(Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga, Ciaconna)

Эта партита – наиболее глубокая по содержанию. Она могла бы быть названой «Королевой всех партит». Самая значительная нагрузка партиты перемещена на финал – Чакону. Все, что происходит до этого, можно рассматривать, как вступление к последней части. Кстати, по моему мнению, между Жигой и Чаконой не может быть паузы, - Чакона как бы возникает непосредственно из последнего такта Жиги.

Аллеманда (Allemanda)

совсем не похожа на танец, скорее - на прелюдию, какие встречаются, например, в органных циклах Баха. Она как бы введение ко всей сюите. По-видимому, Бах не представлял себе ее без вступительной (нетанцевальной) части.

Куранта (Corrente)

Вторая часть отличается от «Куранты» первой партиты- h-moll своим острым, стремительным характером. Восьмая нота с точкой и 16-я исполняются чуть шире - ближе к триольному метру.

Сарабанда (Sarabanda) -

В Сарабандах баховских сюит выражается глубокое лирико-философское начало, некоторая грусть. Сарабанда d-moll, в отличие от первой, более импровизационна. В первых ее тактах мы уже ясно слышим характер Чаконы.

Жига (Giga) – коллективный матросский комический пляс, который танцуется на пятках. Как говорил А.Рубинштейн: «В Сарабандах - нам особенно слышится мелодический гений Баха, в Жигах – его юмор». Эта концертная пьеса очень близка по характеру к финалу первой сюиты, но более яркая!

Все четыре части партиты d-moll по форме - двухчастны, в Аллеманде и Жиге – оба периода равны, в Куранте они находятся в соотношении 3:4, в Сарабанде - 1:2. В этих четырех частях - все повторения обязательны, кроме второй половины Сарабанды (так уж сложилось в концертной практике последнего времени).

Чакона (**Ciacona)**

является вершиной инструментального стиля. Это - гениальное, наиболее сконцентрированное и совершенное произведение.

Чакона состоит из 30-ти вариаций (по - 8, реже по - 4, или 12 -тактов) и трех проведений темы – в начале, в середине и в конце произведения. Тема Чаконы наполнена величавым пафосом, в глубоком и благородном смысле, исключая элементы внешней аффектации.

При исполнении темы в ее **эмоциональной насыщенности** должна присутствовать большая доля спокойствия (по Пушкину: «…необходимое условие прекрасного»).

На основе краткой аккордовой темы гениальным композитором была создана грандиозная музыкальная фреска.

Вариационная форма Чаконы выписана в трех частях, в которых автор подчёркивает единение двух **одноимённых** тональностей (D – d – D). Два больших по размеру музыкальных раздела четко отделяются друг от друга проведением темы.

Бах **терпеливо** выстраивает развитие этой замечательной музыки

Ранняя весна не приходит очень быстро, а тот, кто живёт в вечности – никогда не бывает нетерпеливым.

Музыкальная драматургия Чаконы основана на одном образе, который пребывает в постоянном развертывании. Но это развитие настолько глубоко, всеобъемлюще и интенсивно, что превосходит закономерности всей драматургии цикла.

Что касается технологии, при проведении темы необходимо стараться, чтобы **плотность звучания и напряжение смычка** никак не отличались - в отдельной восьмой ноте, от четверти с точкой у аккорда.

Шестнадцатый такт – драматическая интенсивность спадает и начинается вариация в очень проникновенном пиано. Такт 28 - немного больше движения. Такт 56 - marcatissimo, большая воля, ритм, при непрерывной полифонии. Такт 64 – та же железная конструкция, очень волевой ритм, только выписанный мелкими (32-ми) нотами. Такт 80 - немного отстраненное «subito piano», никаких **слышимых** смен смычка, максимальная плавность в лигах, минимум вибрато.

Такт 84- pianissimo, ровным звуком в пассажах, как **ниточка**. Такт 88 – «bariollage», в который очень плавно вливается 87-ой такт (две 32-е вверх и две 32-е ноты вниз смычком), соответствуя выписанным автором аккордам. Такт100 – меццо форте до конца вариации, начиная в конце смычка и на огромном крещендо, соблюдая полифоническую линию: две двойные ноты 32-ми вниз плюс две двойные ноты смычком вверх, либо терциями, либо секстами, либо октавами, в зависимости от того, как выписана гармоническая линия аккордов. Внутри вариации - свои крещендо и диминуэндо, субито пиано и т. д., - все, что требует музыка и что тщательно отмечено в нотах. Такты 111-120 – грандиозное крещендо, завершающееся на фортиссимо восьмой нотой «d» (унисон). Далее - пассажи с маркированными 16-ми, подводящими к теме, в которой, как и в начале Чаконы, скрипка должна звучать как **орган !**

Такт 132 – D dur- «subito piano». Светлый, богоугодный, спокойный мажор (сплошные лиги, обращать внимание только на полифонию и голосоведение, даже аккорды - и те, исполнять как можно более певуче и плавно).

Такт 152 – «mp» – легким маркато в конце смычка (больше пропетое, чем острое).

Такт 160 – очень важны три одинаковые ноты органного пункта, который пребывает в развитии и на крещендо переходит в фортиссимо в такте 176, где звучат трубы **НЕБЕСНЫХ АРХАНГЕЛОВ.**

…И снова – d-moll: Бах размышляет. Импровизационная интерлюдия, но строгая и выразительная полифонически; короткий отдых, после которого, в нюансе «PP » опять начинается движение парными двойными 16-ми (по две на смычок с грандиозным крещендо и на «furioso », влетая в заключительную тему).

Необходимо отметить, что при последнем проведении темы очень важно, чтобы она звучала несколько по-иному. Если первые два проведения характеризуются только энергетикой драматизма, наполненностью, живостью, руководствуясь предыдущим музыкальным материалом, то в последний раз тема звучит очень мудро: философски, несколько устало (не теряя напряжения), напоминая нам человека, который познав все, прожив долгую жизнь, несет в себе такую глубину, выразительность, проникновенность, что у слушателя должен пробегать по коже мороз…

Огромные глыбы, которые Бах поднимает в музыкальном материале, в ходе развития - контрасты, противопоставления – уже не умещаются в границах простой одночастности. Чакона приобретает черты цикличности.

Развитие музыки идет от темы и постоянно к ней возвращается: в третий раз – в виде « динамической репризы». Это утверждает единство сочинения по смыслу и придает ему законченную, стройную форму.

Чакона – **уникальное произведение, это - готический собор стиля поздней пламенеющей готики, когда каждая архитектурная деталь служит воплощением всеохватывающей идеи – устремленности к Богу!!!**

И.С.Бах

Соната – a-moll для скрипки соло № 2

(Grave, Fuga, Andante, Allegro)

Grave.

Как вступление, лирический монолог – приобретает торжественное приподнятое звучание, что подчеркивается и авторским названием , «Grave» **–** значит «тяжело», отсюда - притяжение и гравитация. Но в этой части, при всей ярко выраженной полифонии, мы имеем движение, поступь, приводящие нас к кульминациям и уводящие обратно, в заоблачные дали.

Очень важным является в первом такте бас «G», поскольку это играется на открытой струне, т.е. эту ноту необходимо играть предельно аккуратно, вибрируя на октаву выше и вместе с тем, выразительно, сохраняя все вкусовые ощущения самой низкой ноты, которую только можно сыграть на скрипке.

Необходимо отметить, что И.С.Бах, во многих эпизодах, особенно когда мелодия развивается восходяще, в местах, где должен находиться второй голос, выписывает паузы, как бы тем самым подчеркивая или обращая наше внимание на наиболее яркое, выразительное развитие мелодико-полифонической линии. К седьмому такту мы приходим в С-dur, который длится мгновение, после ряда импровизационных ходов, возвращаясь в родной a –moll.

Такт № 9 – нота «h» - сфилировать до «невозможности» полифонический голос в басу «а» – сыграть очень осторожно, как бы исподволь, счет идет на 16-е, т.е., в каждом такте 16-ть 16-тых, размеренных, иногда импровизационных – поступательно, тяжело вызвученных (не путать с вымученными!) Переходы в другие позиции и со струны на струну - плавные, без толчков, напоминающие спокойное, штилевое, безбрежное море. При исполнении трехзвучных аккордов – чуть задержаться на верхней ноте, как бы насладившись ею, и затем продолжить развитие замысла композитора.

Тринадцатый такт, нота «C» - на струне «G» - очень сочно, тембристо, чуть поболе обычной длительности, ее необходимо тщательно дослушать и сфилировать. Далее важно следить за распределением смычка и выразительностью 32-х нот, в совершеннейшем легато. 16-й такт – первый аккорд – форте и чуть длиннее, следующий пассаж – неторопливо и как бы после цезуры. Дальше – всё - то же самое, обязательное крещендо и диминуэндо в 22-м такте. Секстовые трели должны звучать очень достойно: спокойные, незаметно перетекающие из одной в другую. Последняя октава «е - е» - длится 16 долей.

Важно (!) после окончания «Grave», после неясного завершения на доминанте, перед началом фуги не может быть паузы!!! «Grave», на трех филлированных пиано, в том же нюансе, плавно перетекает в Фугу, только в начале ее обязательно надо исполнять 1/8 паузы! ! !

Фуга – все залигованные восьмушки – пунктирные с черточками под лигой, - слегка акцентированные смычком и вибрацией.

В проведении темы необходимо тщательно следовать основному голосу, иногда возвращаясь к нему ломаными аккордами (в зависимости от того, где он проходит). В интерлюдиях (шестнадцатые) можно позволить себе играть несколько импровизационно (свободнее), но всегда строго возвращаясь к первоначальному темпу. **Это – незыблемо!**

Выписанные автором слова piano и forte – строго начинать с первой шестнадцатой ноты и также строго заканчивать, не изменяя нюанса (без диминуэндо и крещендо).

Andante.

Постоянно придерживаться шагового движения. Тщательно соблюдать чередование развития мелодической линии с остинатным басом, который исполняется как можно неназойливее, исподволь.

Повторение второй половины, как это сложилось в концертной практике последнего времени, – по желанию (Ad libitum).

Allegro.

Особенно внимательно исполнять subito piano и subito forte, с каждой первой шестнадцатой ноты, на которой этот нюанс выписан. Мелкие, 32-е ноты**,** – не исполнять механически по ритму, а стараться их пропеть. Обе половины части - повторяются.

Partita № 3 (E-dur)

Preludio.

Очень важно исполнить 1/8 паузы, как бы взяв дыхание в начале части. Первые два такта – острым «martele», затем широким, выразительным detashe, строго соблюдая нюансировку.

С такта № 13 начинается так называемый «bariolage» – сначала на двух, а затем и на трех струнах, на crescendo, а к 30-му такту уйти на piano.

В конце части – ritardando, **только в последнем , мартеллированном такте!!!**

Loure.

Величавый танец, с великолепной мелодикой, с чудесными вкраплениями шестнадцатых нот басового голоса. Триольные ноты, выписанные шестнадцатыми, - исполнять не формально - ритмически, а чуть шире, пропевая каждый звук. Следить за голосоведением, повторять обе половины.

Gavotte en Rondeaux.

В метрике Vivace у Баха в Urtext`е обозначено « C», перечеркнутое вертикальной линией, что определяет двухдольный характер движения.

Очень грациозная, но не жеманная, полная достоинства, реверансов, поклонов («со шляпой в руке, перед дамами») часть.

После такта № 92 – повторение от начала, до такта № 8 (Fine)

Menuet I.

Все - то же, о чем было сказано выше. Только в другом обличье, с трехдольным метром.

Tempo moderato. **Повторения – обязательны.**

Menuet II.

Отзвук первого менуэта, чуть спокойнее, задумчивее, обращать внимание на полифонию.

Bouree.

Molto vivace. Эта часть так и брызжет (по контрасту с предыдущей) радостью, жизнью, полной энергетики.

Все повторения – также обязательны, но хотелось бы, чтобы при втором проведении тем ощущалось их некоторое различие (зависит, от Вашей разумной фантазии).

Мука на хорошей мельнице не должна быть крупного помола!

Giga.

Vivace - завершающая часть всей партиты. Играть острым штрихом martelle, слегка показывая опорные полифонические ноты. Обратить внимание на нюансы sfp. Обе половины повторяются. Ritardando – только в последнем такте, в нюансе « P» и «PP»!

Sonata № 3 (C-dur)

Adadio, Fuga, Largo, Allegro assai.

Это - наиболее длинное и невыигрышное для исполнения на концертной эстраде сочинение из всех баховских сонат. Вот почему оно сравнительно редко появляется в программах концертирующих скрипачей.

Внешне соната лишена разнообразных музыкальных и художественных эффектов, скупа по своему нотному материалу - казалось бы, Бах израсходовал всю свою творческую фантазию на предыдущие произведения. Но в этом музыкальном аскетизме таится свое очарование.

Adagio.

Спокойное, размеренное, слегка расслабленное течение и развитие мелодической линии. Ни в коем разе нельзя исполнять шестнадцатую ноту после восьмой с точкой в формальном ритме, наоборот, - чуть шире, распевнее, не спешить с ней расставаться, дослушивая до конца!

39-й такт и далее – играть импровизационнее, свободнее по ритму, как каденцию!

Fuga.

Самая длинная, и, на первый взгляд, наиболее «прямолинейная» из всех трех фуг Баха. И в этом ее сложность для исполнителя.

Сохраняя **характер** фуги, эту часть необходимо очень пытливо и тщательно исследовать, чтобы добиться наибольшего разнообразия и выразительности в очень скудном (по сравнению с другими фугами), музыкальном материале.

Остальные положения, как то: проведения темы в различных голосах, « bariolage», начинающиеся в минимальной звучности, с последующим crescendo – более свободные по сравнению с темой.

Интерлюдии – в форме каденций.

Тщательное соблюдение написанных штрихов, аппликатуры, нюансов, агогики – сообразуется с предыдущими фугами.

Largo.

Эта часть преисполнена проникновенным лиризмом.

Размеренное, плавное развитие мелодии (очень простой и доходчивой) близко к Аллемандам баховских сюит.

Allegro assai.

Среди всех заключительных частей сонат оно выделяется наиболее интенсивным развитием скрытой полифонии.

Финал этой сонаты является образцом инструментальной моторности, стихийной жизненной энергии, которая наполнена мыслью.

Штрихи и аппликатура - продуманы и опробованы, по своему музыкальному направлению наиболее соответствуют Urtext`у и лучшим образцам предыдущих редакций сонат и партит для скрипки соло И.С.Баха.

Нотный материал всего сольного Баха, в моих* *редакциях, можете заказать на моём сайте.

Авторский сайт: [www***.*korchinsky.ru**](http://www.korchinsky.ru)

Успехов в постижении великих таинств!

Ваш Юрий Корчинский.