

Научно-исследовательская работа

Музыка

**БОККЕРИНИ – СОЗДАТЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ**

Выполнил :

Фарулев Родион Валерьевич

Учащийся 9 класса

*Средней Специальной Музыкальной Школы Консерватории имени Римского-
Корсакова*

Россия , г. Санкт-Петербург

Руководитель:

Дернова Елена Алексеевна

заслуженный работник культуры

*преподаватель Средней Специальной Музыкальной Школы при
Консерватории имени Римского-Корсакова*

Россия г. Санкт-Петербург.

Введение

Боккерини – последний и наиболее яркий представитель старинной итальянской школы 18 века и создатель современной виолончельной школы. Как один из основателей нового направления игры на виолончели, он значительно продвинул вперед технику исполнения своего инструмента. Виолончельные сочинения Боккерини, столь обогатившие репертуар этого инструмента, сыграли очень большую роль в виолончельной практике того времени и безусловно оказали влияние на таких мастеров, как Дюпор и Ромберг. Именно знаменитые виолончельные концерты и сонаты Луиджи Боккерини составили виолончельную школу. «В Испании долгое время на виолончель смотрели как на инструмент аккомпанирующий, совсем, как контрабас. Виолончелисты изучали первые четыре позиции, и это было все, что им нужно было для оркестра» - пишут Ногé и Льеджуа. Будучи прекрасным виолончелистом, страстно любившим свой инструмент, Боккерини не хотел удовлетвориться функцией баса. Историки сообщают, что Боккерини был горячим сторонником правила Тартини, который говорил: «Кто хочет хорошо играть, должен хорошо петь». Всеобщее восхищение и восторг публики Боккерини возбуждал своим искусством заставить инструмент говорить. Утонченная нюансировка, которую мы находим в сочинениях Боккерини, указывает нам также на ту богатую палитру красок, которой он пользовался как исполнитель.

Основная часть.

Фронτισпис , работы Ришом .На современном Боккерини издании его квинтетов. «Богиня музыки отдает свой венок богине Фаме в благодарность за новое , доставленное ей сочинение Боккерини». (Родольфо) Луиджи Боккерини родился в Италии 19 февраля 1743 года в семье

контрабасиста. Луиджи был одаренным мальчиком и с детства испытывал особое влечение к виолончели. Его отец, Леопольд Боккерини , сам отличный музыкант, являлся первым их учителем. Свой первый сольный концерт юный виртуоз дал в церкви S. Crouse , в возрасте 13 лет. Он учится у Доменико Вануччи , в архиепископской семинарии. Успехи Луиджи были блестящими. В 1757 году Луиджи Боккерини отправляется в Рим. Очень скоро молодой Боккерини стал известен как виолончелист и композитор. «Он проявил свой гений оригинальными сочинениями , богатство и новизна форм которых , свежесть , грация и наивность мыслей возбудили общий энтузиазм» В 1762 году Боккерини возвращается в Лукку уже зрелым музыкантом и композитором. Здесь он основал первый в истории струнный квартет , выступавший с публичными концертами .В период с 1762 по 1768 г. Луиджи Боккерини концертирует с Филиппо Манфреди , его другом и земляком , по Северной Италии и к югу Франции. Настолько велик был успех сочинений Боккерини , можно судить по тому , что пишут Льежуа и Ноге: «после исполнения их испрашивали , как величайшей милости, позволения скопировать несколько страниц. Слава о них успела дойти до Парижа , еще до их прибытия. Выступившие здесь Боккерини и Манфреди были встречены очень горячо и получили единодушное признание. После этих выступлений два издателя , Шевардье и Венье , вызвались напечатать сочинения Боккерини и даже спорили об этой чести. Благородный композитор посвятил сборник квартетов Венье , а свои трио – Шевардье. В 1769 их приглашают в Мадрид. Тут разыгралась одна из обычных в то время трагедий. Карл Третий и принц астурийский , не в состоянии оценить талантливого композитора и виолончелиста , поддались наговорам хитрого и ловкого интригана - скрипача Брунетти , не без оснований опасавшегося конкуренции Боккерини. Боккерини был принят холодно , почти враждебно. Как простой и искренний человек , Боккерини , преклонявшийся перед любимым искусством ,не мог прійтись по вкусу реакционному двору Карла III, способствовавшему

процветанию святой инквизиции. Но вскоре благодаря стараниям своего друга Манфреди , Луиджи Боккерини получает титул камерного композитора и виртуоза при дворе инфанта дона Луиса. До 1785 года Боккерини сочинял камерную музыку для придворных концертов. Центральное место среди камерных сочинений заняли квинтеты. В 1770 году Боккерини применяет неизвестную до него комбинацию инструментов , достигая высокого мастерства и удивительного звучания. Вот как Пико отзывается о первом квинтете Боккерини , написанном в 27 лет: «Это первое произведение наполнено красотами , свежесть и расцвет которых не могли потускнеть в течении 80 лет. В нем царит вдохновение , жар , энтузиазм , оригинальность форм и мелодии , которые не боятся времени и моды .Здесь имеется красота во всем своем значении , волнующая , оживляющая , трогательная. Надо сознаться , что ничто не предвещало подобного творчества , которое в истории искусства останется навсегда завоеванием гения». После смерти инфанта Луиджи Боккерини нашел себе покровителя – Фридриха Вильгельма Второго. Этот монарх любил музыку и оказывал поддержку многим музыкантам и венским классикам(Гайдну , Моцарту и Бетховену). Все последующие сочинения посвящены прусскому королю , в том числе 12 виолончельных концертов с оркестром. По причине здоровья Боккерини возвращается в Испанию , куда докатилась волна французской революции. Несмотря на тяжелую болезнь и нужду , композитор работает с увлечением. Он посвящает свои 12 квартетов Люсьену Бонапарту, брату Наполеона и знакомится с маркизом Бенавентом и благодаря ему даже получил возможность слушать свои произведения дважды в неделю. Именно ему мы обязаны появлением квартетов с гитарой. Но под влиянием политических обстоятельств доходы иссякли. Боккерини, страшаясь надвигающихся событий , решает покинуть Испанию , но он не располагал необходимыми средствами для поездки. Жившие в Мадриде французы решили помочь ему и делегировали к Боккерини Софи Гайль. Хотя она и многим помогла заброшенному 70 - летнему композитору ,заплатив его долги и окружив заботой , после ее отъезда Боккерини опять остался в нужде. Умер Боккерини 28 мая 1805 году . « Он был , конечно , одним из выдающихся инструментальных композиторов своего отечества – Италии... Италия ставит его наравне с Гайдном , а Испания предпочитает его немецкому маэстро , которого там находят слишком ученым. Франция высоко чтит его , а Германия знакома с ним слишком мало. Но где его знают , умеют наслаждаться и ценить , в особенности мелодическую часть его сочинений , там любят и высоко чтут. Он писал до конца своей жизни , и еще недавно в Париже появились его квартеты и квинтеты. Количество его сочинений очень велико. Особенную заслугу по отношению к инструментальной музыке Италии , Испании и Франции

он приобрел себе тем , что он был первым написавшим там квартеты , нашедшие себе всеобщее распространение, в которых все голоса написаны , как облигатные» - пишет Allgemeine Musikzeitung , посвятившая ему некролог. «Кроме того он раньше был великолепным виолончелистом , который очаровывал при помощи несравненного тона и выразительного пения на своем инструменте...» Ряд обстоятельств позволяет предположить , что Боккерини имел учеников. Знаменитый виолончелист , несмотря на то , что был единственным в Мадриде виртуозом на виолончели , как известно , испытывал материальную нужду и , по всей вероятности , давал уроки знатным любителям и немногочисленным тогда в Мадриде оркестрантам. Педагогические устремления Боккерини проявлялись также в несомненно имевшем место его руководстве квартетными исполнителями . А. Буше , будучи превосходным солистом , получил наставления Боккерини в квартетной игре. Картье рассказывает об органисте Вердье , который был учеником , другом и врачом Боккерини. Далее , маркиз Бенавенте , когда - то оказавший покровительство Боккерини , упоминая о существовании бюста композитора , говорит , что он был преподнесен маэстро его учениками. Следует отметить , что учениками часто называли себя и последователи его школы. Но очевидно , что нельзя ограничивать понятие школы наличием методического труда или известных нам непосредственных учеников. Если представлять школу как определенную исполнительско – педагогическую систему , сыгравшую известную роль в дальнейшем развитии техники данного инструмента , то Боккерини должен войти в историю развития виолончельного искусства , с одной стороны , как последний и наиболее яркий представитель старой итальянской школы 18 века и как один из основателей нового направления в игре на виолончели, очень сильно двинувший вперед технику своего инструмента – виолончели. Руководство Камбини для игры на скрипке представляет для нас большой интерес , так как он был близок с Боккерини и проникся его устремлениями и исполнительским стилем, играя с ним в одном квартете.«Я предполагаю , что исполняя фразу , человек , думая лишь о механике пальцев и смычка , вытягивает и толкает каждую ноту с равной силой , которая производит однообразный и всегда громкий звук. Такой способ интерпретации привел бы к ничего незначающему шуму...Исполните фразу следующим образом , усиливая и уменьшая звук соответственно указаниям . Главным образом , думайте о том , что хотите меня взволновать...наэлектризуйте ваши руки огнем этой мысли...пусть ваш смычок будет вашим языком и вашей физиономией , пусть он говорит мне: Как! Вы знаете , что я невинен , вы видите , что несчастен , и не достаиваете меня утешением! Тогда , -

сильно взволнованные сами энергией этой выразительной мольбы , - продекламируйте фразу , как я вам ее нотирую:

В таком случае вы будете иметь удовольствие видеть вашего слушателя взволнованным , недвижимым и готовым забыть все , чтобы вас слушать.» Этот эпизод рисует нам Боккерини именно как представителя нового выразительного стиля. Об этом нам говорит и стремление автора « убедить нас и растрогать , видеть слушателя взволнованным». «Если артист , сам растроганный , пожелает в свою очередь растрогать и остальных , он должен уметь выразить все движения сердца одними звуками» - пишет Маттесон. Игра Боккерини трогала и волновала публику , и она в ней действительно находила изображение « движения сердца» В Париже, выступая в салоне барона Багге , он не только превзошел всех своей выразительностью в исполнении , но «чувством и грацией» тронул сердца слушателей , которые оживленно ему аплодировали. Публика , по выражению Глюка , «была покорена». «Кроме его огромных заслуг как композитора , отметим , что в прежнее время он был превосходным виолончелистом , который восхищал своей игрой на этом инструменте благодаря несравненному качеству звука и трогательной выразительности в игре.» (некролог, Лейпцигская музыкальная газета.) Боккерини не выносил резкости в исполнении , и часто его партнеры по ансамблю останавливались возгласом: Больше масла, друзья мои , больше масла! Применяя много красочных приемов(флажолеты , ponticello , pizzicato), он всецело подчиняет содержанию произведения и пользуется ими для усиления выразительности. О техническом мастерстве Боккерини дают представления не только его сольные произведения , но и партии виолончели в ансамблях. Он использует виолончель как совершенно равноправный инструмент и ставит в квинтетах «виртуозные задания» перед обоими виолончелистами. Он требует от них свободного владения верхними позициями хорошо развитой техники смычка. Широкое применение получила у Боккерини ставка , которая использовалась в дискантовом и скрипичном ключе. В Allegro концерта C-dur Боккерини использует все 5 ключей , но в дальнейшем упрощает нотное письмо , упразднив альтовый и дискантовый ключи. Это упрощение , имеющее немалое значение , использует Ромберг в своей «Школе» и сочинениях. Этот способ нотации сохранился и используется по сей день.

Заключение

Трудно переоценить значение Боккерини в истории виолончельного искусства. Обогатив своими концертами и сонатами крайне скудный сольный репертуар виолончели, он завершает важнейшую эпоху итальянской виолончельной школы , и является основателем современной техники инструмента. Виолончельное творчество Боккерини по сей день заслуженно стоит в ряду лучших образцов классического искусства. Его произведения украшают концертные программы начинающих виолончелистов , и выдающихся исполнителей мировой сцены.

Список литературы

1. Л.Гинзбург «Луиджи Боккерини» , издательство «Искусство» , 1938 год
2. Музыкальный словарь Гроува