

СОНАТА ДЛЯ СКРИПКИ И ФОРТЕПИАНО ВЛАДИМИРА РОТАРУ: ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА, КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ

SONATA PENTRU VIOARĂ ȘI PIAN DE VLADIMIR ROTARU: PARTICULARITĂȚILE LIMBAJULUI MUZICAL, COMPOZIȚIEI ȘI DRAMATURGIEI

SONATA FOR VIOLIN AND PIANO BY VLADIMIR ROTARU: PECULIARITIES OF THE MUSICAL LANGUAGE, COMPOSITION AND DRAMATURGY

INESSA SAULOVA¹,

doctorand, asistent universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
<https://orcid.org/0000-0002-1069-921X>

CZU [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

DOI: <https://doi.org/10.55383/amtap.2022.1.10>

Соната для скрипки и фортепиано Владимира Ротару давно вошла в педагогический репертуар класса камерного ансамбля Академии музыки, театра и изобразительных искусств, поскольку отличается оригинальностью замысла и яркой образностью. Соната показательна также с точки зрения преломления в ней типичных черт стиля автора, связанных с опорой на национальный фольклор. В настоящей статье предлагается анализ музыкального языка, композиции и драматургии этого произведения, поскольку понимание особенностей образного развития и структурного оформления музыки необходимы музыкантам для выработки адекватной исполнительской версии. Делается вывод, что двухчастная структура сонаты отражает типичное для молдавского фольклора сочетание доины и танца, а сложная интонационно-ритмическая организация придает произведению современный характер.

Ключевые слова: Владимир Ротару, соната для скрипки и фортепиано, музыкальная форма, фольклорный элемент, интерпретация, педагогический репертуар, камерный ансамбль

Sonata pentru vioară și pian de Vladimir Rotaru a fost inclusă de mult timp în repertoriul pedagogic al clasei ansamblului cameral a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, deoarece se distinge prin originalitatea concepției componistice și a conținutului ideatic. Sonata este, de asemenea, reprezentativă din punct de vedere a trăsăturilor stilistice ale autorului asociate cu influența folclorului național. În articol este efectuată analiza limbajului muzical, a compoziției și a dramaturgiei acestei creații, deoarece o percepere mai aprofundată a principiilor dezvoltării muzicale și a particularităților structurale ale lucrării este necesară pentru ca muzicienii să realizeze o versiune interpretativă corespunzătoare. În concluzie se menționează că structura din două părți a Sonatei reflectă combinarea doinei cu dansul, ceea ce este tipic pentru folclorul moldovenesc, iar organizarea complexă intonativă și ritmică conferă opusului un caracter contemporan.

Cuvinte-cheie: Vladimir Rotaru, sonata pentru vioară și pian, forma muzicală, element folcloric, interpretare, repertoriu didactic, ansamblu cameral

The Sonata for violin and piano by Vladimir Rotaru has long been included in the pedagogical repertoire of the class of the chamber ensemble of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, as it is distinguished by the originality of the compositional idea and vivid images. The Sonata is also representative from the point of view of the typical features of the author's style associated with the influence of national folklore. This article provides an analysis of the musical language, composition and dramaturgy of this work, since the perception of the peculiarities of the figurative development and structural design of music is necessary for musicians to develop an appropriate performance version. It is concluded that the two-part structure of the Sonata reflects the combination of Doina and dance, typical of Moldovan folklore and the complex intonational and rhythmic organization gives the work a contemporary character.

Keywords: Vladimir Rotaru, Sonata for violin and piano, musical form, folk element, interpretation, didactic repertoire, chamber ensemble

1 E-mail: saulovainna@gmail.com

Введение

2021 год стал пересечением нескольких юбилейных дат, напоминающих о выдающемся деятеле музыкальной культуры Республики Молдова – композиторе, дирижере, педагоге, профессоре Владимире Александровиче Ротару. В октябре этого года исполнилось 90 лет со дня его рождения. Этот же год ознаменован 50-летием с начала его педагогической деятельности в Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Владимир Александрович Ротару (1931-2007) родился в с. Скулень, Унгенского района Молдовы. В 1951 г. с отличием закончил Кишиневское музыкальное училище по классу флейты, в 1956 г. – по той же специальности Кишиневскую государственную консерваторию (класс Ф.И. Ефтодиенко). Параллельно занимался композицией под руководством С.М. Лобеля и Л.С. Гурова, класс дирижирования проходил у Т.И. Гуртового. В 1955-1961 гг. был солистом оркестра Молдавского музыкально-драматического театра им. А. С. Пушкина и Молдавского государственного театра оперы и балета, в 1961-1962 гг. работал ассистентом дирижера симфонического оркестра Молдавской государственной филармонии.

В период с 1962 по 1971 г. В.А. Ротару являлся музыкальным руководителем и дирижером государственного ансамбля народного танца *Жок*, где в 1967 г. получил звание Заслуженного деятеля искусств МССР. В 1974-1976 гг. был художественным руководителем и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио МССР. С 1971 г. В.А. Ротару работал в Кишиневском государственном институте искусств им. Г. Музическу: сначала старшим преподавателем, а с 1976 г. – заведующим кафедрой камерных ансамблей. В 1979 г. он был удостоен звания доцента, в 1989 – профессора. В 1975 г. стал членом Союза композиторов Молдовы, а с 1979 г. – членом правления этой творческой организации [1 с. 78].

Для развития академического камерного исполнительства в Республике Молдова деятельность Владимира Александровича сыграла важную роль. Н. Козлова и С. Циркунова справедливо указывают: «В течение многих лет В. Ротару возглавлял кафедру камерных ансамблей, был в курсе всех проблем организации учебного процесса, а потому оценивал возможности ансамблевого искусства не только в связи с его спецификой, но и в плане исполнительской деятельности преподавателей кафедры» [2 с. 54]. На кафедре работали видные деятели культуры – выдающийся скрипач Оскар Миронович Дайн, пианистка Ревекка Иосифовна Гройсзун, Иосиф Львович (скрипка) и Александр Иосифович (фортепиано) Дайлисы, а позже появилась плеяда молодых педагогов: Юрий Насушкин, Ольга Цинкобурова, Надежда Козлова, Надежда Фоменко, Борис Дубоссарский и ряд других интересных исполнителей.

В многообразной деятельности В. Ротару (исполнитель, дирижер, педагог, администратор) ведущее место принадлежит композиции. Творческое наследие этого незаурядного музыканта всегда вызывает к себе симпатию и любовь слушателей. Его произведения притягивают внимание своей неиссякаемой энергией и жизнерадостным настроем. Привлекает также прочная национальная основа его творчества, проявляющаяся в интонационно-ритмических связях его музыкального тематизма с молдавским народным творчеством.

Композитор старался расширить репертуар для камерных инструментальных составов. Для них он написал *Сюиту* для квартета деревянных духовых инструментов, *Квинтет* для деревянных духовых и фортепиано, *Восемь дуэтов* для деревянных духовых, *Восемь дуэтов* на молдавские народные темы для скрипки и виолончели, три фортепианных *Трио* (для скрипки, виолончели и фортепиано) и многое другое.

Важное место в камерно-инструментальном наследии В.А. Ротару занимает сонатный жанр, который рассматривался им как возможность воплощения серьезного, глубокого концептуального содержания. В 1975 г. композитор написал *Сонатину* для фортепиано, в 1991 – фортепианную *Сонату-импровизацию*, в 1993 г. – *Сонату* для скрипки и фортепиано, в 2003 – *Сонату-диалог* для фагота и фортепиано. Каждый из названныхopusов несет на себе яркие

приметы авторского стиля В. Ротару. Продемонстрируем их на примере *Сонаты* для скрипки и фортепиано.

Общая характеристика сонаты

Соната для скрипки и фортепиано вышла в свет в 1993 г. с посвящением дочери композитора Елизавете Ротару¹. Почти сразу же она была исполнена в рамках фестиваля современной музыки *Zilele muzicii noi* в Органном зале Кишинева. Партию скрипки исполнила Инесса Саулова, партию фортепиано – Ольга Жигалова. В фонотеке АМТИИ имеется запись этой сонаты, сделанная в 2021 г. и приуроченная к названным юбилейным датам композитора. Исполнителями явились скрипачка Инесса Саулова и пианистка Елена Туря.

При создании исполнительской концепции *Сонаты* для скрипки и фортепиано В.А. Ротару перед музыкантами возникают следующие вопросы: каковы те средства музыкального языка, которые использует автор для реализации своей творческой концепции, и какие он находит композиционно-драматургические приемы для адекватного воплощения замысла. Учитывая ярко выраженную национальную специфику музыки, без понимания которой невозможно воссоздать подлинную сущность художественного содержания *Сонаты*, важно также иметь хорошее представление о музыкальном языке молдавского фольклора, так как глубинная идея *Сонаты* для скрипки и фортепиано В.А. Ротару кроется в воплощении музыкальных традиций народа сквозь призму неповторимой личности композитора.

В решении этого вопроса большим подспорьем могут оказаться работы отечественных этномузыковедов П.Ф. Стоянова и Э.П. Флори. Работа П.Ф. Стоянова *О ритмике молдавской дойны* раскрывает особенности формообразования в дойне, исследование Э.П. Флори *Музыка народных танцев Молдавии* представляет детальную характеристику функциональных и структурных разновидностей основных танцевальных типов Молдавии [3; 4]. Эти книги дадут возможность познакомиться с особенностями тех двух основных жанров, которые воплощает В. Ротару в своей скрипичной *Сонате*.

Соната для скрипки и фортепиано В.А. Ротару написана в двух частях. Первая часть имеет подзаголовок *Recitativ*. Темповое указание, сопровождающее начало части, гласит: *Lento molto rubato*. Вторая часть сонаты не имеет заголовка и следует за первой по принципу *attacca*. Темповая ремарка *Allegro scherzando* дает импульс к пониманию образного строя этой музыки. Две части сонаты представлены автором как две стороны национального характера молдавского народа: первая часть – это сфера образов глубинных раздумий о смысле жизни и творчества, во второй части предстает жизнерадостный и искрометный характер шутивного коллективного танца, особый задор которого помогает преодолевать все беды.

Первая часть. *Recitativ. Lento molto rubato*

Сам автор говорил об образной сфере первой части, что это – плач, бочет. Примерно так же характеризует ее и музыковед Е. Мироненко в монографии о В. Ротару. Она пишет так: «Суровое, медленно разворачивающееся повествование напоминает горестные первые разделы фольклорного жанра дойны со своей атрибутикой стиля *parlandorubato*. Свободное мотивно-вариантное развертывание, не скованное метроритмом и обогащенное мелизматикой, укладывается, однако, в стройную драматургическую конструкцию волны с кульминационной зоной на *ff*» [5 с. 42].

Особенностью оформления музыкальной мысли *Сонаты* является бестактовая организация музыкальной ткани. Этот прием автор использует и в первой, и во второй частях сочинения. Такая специфика записи помогает подчеркнуть импровизационный характер материала, столь свойственный лэутарской традиции. Музыкальное изложение развивается как бы на

¹ Нотный текст Сонаты готовится к изданию.

одном дыхании, оно объединено единым посылом, пронизывающим всю музыкальную конструкцию. Автор будто не ставит логической точки, не дает слушателю удовлетворенно остановиться, а, захватив внимание, ведет его за собой до конца части: начиная с глухих «стонов» секундовых нисходящих интонаций, через предельно-экспрессивную кульминацию к напряженной тишине неизбывной боли.

Е. Мироненко свидетельствует: «Композиторская изобразительность особенно проявилась в конструировании мотивов из одного центрального интонационного элемента – интервала секунды. Он используется в мелодическом и гармоническом виде, в разнообразных ритмических группировках, в восходящем и нисходящем движении, включая форшлагги с различной артикуляцией» [5 с. 42]. Таким образом, в логике подъема, кульминации и спуска выстраивается единая драматургическая линия.

Вторая часть

Вторая часть *Сонаты* написана в свободно трактованной сонатной форме и, как было сказано, начинается *attaca*. Секундовые ходы, составляющие интонационную основу первой части, пронизывают также главную и побочную темы второй части. Контраст тем достигается благодаря противоположным полюсам в палитре звукоизвлечения. Так, акцентированная, пронизанная синкопами ритмика главной темы противопоставляется певучей побочной теме с текучей сквозной фразировочной линией и плавным звукоизвлечением. Синкопированная ткань насыщена характерной мелизматикой «на коротком смычке» – это излюбленный прием лэутаров, который умело используется композитором.

Образная сфера финальной части сонаты включает целый ряд ярких «персонажей», каждый из которых, как прекрасный цветок, вплетается в узорчатый орнамент «ковра» народного танца. Первый из них – главная тема – это острый, синкопированный, веселый и легкий мотив-наигрыш с причудливым переменным ритмом. Секундовые интонации образуют тематический каркас. В отличие от первой части, здесь разрабатываются нисходящие интонации. Чередуются штрихи *arco* и *pizzicato*, аккордовые реплики и переклички фортепиано, автор как бы старается исчерпать все возможности секундового движения в заданных ритмических параметрах. Скрипачка О. Влайку, характеризуя музыку *Сонаты* В. Ротару, пишет: «Основной образ II части – подчеркнуто оптимистичный – гимн динамике деятельного движения. Поэтому ритмическая концепция выступает здесь как основополагающая. Ритмика, по словам автора, близка к быстрым болгарским танцам в переменном-смешанном размере 2/8 и 3/8, со сложным чередованием разнообразных и причудливых ритмических формул, насыщенных пунктирами и акцентами» [6 с. 137].

Следующий образ – побочная тема, величественная, в характере *Maestoso*, которая исполняется скрипкой. Она подготавливается и сопровождается колокольными мощными аккордами у рояля. Композитор предпосылает данному разделу указание *Pesante*. Примечательно, что мелодия скрипки основана на теме первой части, которая здесь дана в расширении и проводится в верхнем регистре, звуча напряженно и пронзительно.

Далее развитие строится как трехголосная имитация тематического материала главной темы второй части сонаты. Динамические волны, каждая из которых интенсивнее предыдущей, завершаются кульминациями. Они приводят к главному кульминационному пику всей Сонаты – *Adagio molto espressivo*, где проводится главная тема первой части с предельной силой напряжения. Тема обрывается на *ff* почти на грани вопля. И после генеральной паузы звучит, как эпилог, дарующий надежду, первая шутовская легкая тема-наигрыш пастушеской дудочки, основная тема финала сонаты.

Таким образом, композиция сонаты основана на первоначальном экспонировании тематического материала, поэтапной его разработке и трансформации, приводящей к кульминации, и завершающем разделе, выполняющем функцию репризы-коды. Для исполнителей важ-

но преодолеть возможную дробность, сегментарность формы. Для этого необходимо, помимо решения чисто технических проблем, распределить уровень динамической насыщенности каждого эпизода и не терять смысловое единство формы сонаты в целом. В итоге окажется возможным передача целостного замысла автора.

Выводы

Суммируя сказанное, подчеркнем те особенности, которые характеризуют специфику музыкального языка, композиции и драматургии *Сонаты* В. Ротару для скрипки и фортепиано. К ним относится следующее:

- двухчастность структуры коррелируется с народной музыкальной традицией объединения контрастных жанров – дойны и танца;
- применение бестактовой записи метроритма способствует подчеркиванию импровизационной природы музыки.

Все это способствует тому, что музыка *Сонаты*, отличающаяся прочной национальной основой, опорой на жанры народной музыки, становится как бы автопортретом В. Ротару, поскольку воплощает черты его характера – искренность, эмоциональную открытость, бескомпромиссность и нравственную чистоту.

Библиографические ссылки

1. *Compozitori și muzicologi din Moldova = Композиторы и музыковеды Молдавии* : lexicon bibliogr. Alcăt.: Gleb Căiașchi-Mereșanu. Chișinău: Universitas, 1992.
2. КОЗЛОВА, Н., ЦИРКУНОВА, С. *Камерно-ансамблевая музыка в Республике Молдова: вопросы теории, истории и методики преподавания*. Chișinău: Pontos, 2014. ISBN 978-9975-51-529-0.
3. СТОЯНОВ, П. *Ритмика молдавской дойны*. Кишинев: Штиинца, 1980.
4. ФЛОРЕА, Э. *Музыка народных танцев Молдавии*. Кишинев: Штиинца, 1983.
5. МИРОНЕНКО, Е. *Композитор Владимир Ротару*. Кишинев, 2000. ISBN 9975-78-061-10.
6. ВЛАЙКУ, О. *Произведения для скрипки и фортепиано композиторов Республики Молдова (вторая половина XX века)*. Chișinău: Grafema Libris, 2011. ISBN 978-9975-52-099-7.