

— НАУЧНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ —

КИРИЛЛ ФАНДЕЕВ

**ЭЖЕН ИЗАИ
ШЕСТЬ СОНАТ
ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО**

В исполнительских версиях
Г. Кремера и О. Шумского

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТРЕС САМИЗДАТ»

Кирилл Фандеев

Эжен Изаи. Шесть

сонат для скрипки соло

<https://litres.ru/74476194>

SelfPub; 2026

Аннотация

Шесть сонат для скрипки соло ор. 27 Эжена Изаи — вершина скрипичной виртуозной литературы XX века, объединившая баховскую полифоническую традицию с красочной сонорностью эпохи модерна. В книге представлен фундаментальный сравнительный текстологический и исполнительский анализ двух эталонных интерпретаций цикла — Гидона Кремера и Оскара Шумского. Сопоставляются концептуальные различия трактовок (интеллектуально-экспрессивный новаторский подход Кремера против монументального романтического академизма Шумского), штриховая культура, распределение смычка, аппликатурные решения в полифонической фактуре, а также баховский интертекст и трансформация темы *Dies irae*. Издание адресовано скрипачам-исполнителям, педагогам, студентам музыкальных вузов и колледжей, музыковедам.

Кирилл Фандеев

Эжен Изаи. Шесть

сонат для скрипки соло

**ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА**

Э. ИЗАИ. ШЕСТЬ СОНАТ ДЛЯ СКРИПКИ СОЛО

**В ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ВЕРСИЯХ Г. КРЕМЕРА
И О. ШУМСКОГО**

Курсовая работа

Выполнил:

Кирилл Фандеев

Донецк, 2011

Оглавление

I. Вступление 3

1.1. Э. Изаи. Краткая биографическая справка и творческая характеристика 4

1.2. Краткий исторический экскурс: эволюция жанра сонаты 10

II. Понимание сонаты (композиторский замысел, музыкальная идея и её наиболее существенные особенности воплощения) 16

2.1. Соната № 1 17

2.2. Соната № 2 18

2.3. Соната № 3 19

2.4. Соната № 4 19

2.5. Соната № 5 19

2.6. Соната № 6 20

III. Понимание цикла из 6 сонат Изаи в исполнительских версиях Г. Кремера и О. Шумского 27

IV. Заключение 33

V. Список использованной литературы 35

I. Вступление

Настоящее исследование посвящено комплексному аналитическому сопоставлению интерпретационных концепций цикла Шести сонат для скрипки соло op. 27 Эжена Изаи в исполнении двух выдающихся мастеров скрипичного искусства XX века — Гидона Кремера и Оскара Шумского.

Для достижения поставленной цели решается комплекс взаимосвязанных музыковедческих, текстологических и исполнительских задач:

1. Охарактеризовать творческий облик Эжена Изаи и историко-культурный контекст создания сонатного цикла;
2. Проследить эволюцию жанра сонаты для скрипки соло

от баховских полифонических истоков к необарочным и модернистским исканиям первой трети XX века;

3. Выявить художественные и виртуозно-технологические доминанты скрипичного наследия композитора;

4. Исследовать архитектуру, образно-смысловой строй и комплекс исполнительских сложностей цикла сонат op. 27;

5. Раскрыть глубинную семантическую программу цикла, включая баховский интертекст и лейтмотивную трансформацию секвенции *Dies irae*;

6. Исследовать интерпретаторский стиль, эстетические доминанты и виртуозный почерк Гидона Кремера;

7. Охарактеризовать романтическую традицию, штриховую культуру и исполнительские принципы Оскара Шумского;

8. Провести детальный сравнительный анализ интерпретационных версий Кремера и Шумского на материале штриховой нюансировки, темпо-ритмических решений и архитектурного мышления.

1.1. Э. Изаи. Краткая биографическая справка и творческая характеристика

«Искусство – результат совершенного сочетания мыслей и чувств.»

Э. Изаи

Эжен Изаи (1858 г. Льеж – 1931 г. Брюссель) – композитор, скрипач, дирижер, основатель струнного квартета и

симфонического общества «Концерты Изаи» (с 1894). Гастролировал во многих странах. Изаи также известен как интерпретатор классических произведений и пропагандист современной французской и бельгийской музыки (относительно XIX века). В Брюсселе проводился один из крупнейших международных конкурсов скрипачей и пианистов имени Изаи (конкурс проводился в 1937–1938 гг.; с 1940 по 1950 г. проведение было прекращено в связи со Второй мировой войной; в 1951 г. конкурс был возобновлён под названием «Конкурс имени королевы Елизаветы», который считается продолжением «Конкурса имени Изаи»).

Рис. 1. Эжен Изаи в молодые годы.

Искусству игры на скрипке Изаи начал обучаться с 5 лет. Первым учителем стал для него отец. Сам отец был оркестровым музыкантом, дирижёром салонных и театральных оркестров. «Рука его была тяжела, но без его твёрдого обращения я бы никогда не достиг результата и не стал бы тем, чем стал. Бесспорно, отец был моим истинным учителем. Если в дальнейшем Массар, Венявский и Вьетан открыли для меня горизонты, касающиеся интерпретации и технических приёмов, но искусству заставить скрипку говорить научил меня отец», – вспоминал о своём первом наставнике Изаи. Уже в возрасте 7 лет Изаи играет в театральном оркестре, одновременно обучаясь у Л. Ж. Массара в Льежской консерватории (по классу скрипки). Затем некоторое время занимается под руководством Г. Венявского в Брюсселе. В 1876–1879 гг. совершенствует своё мастерство у А. Вьетана. О своём учителе Вьетане Изаи сказал: «Он указал мне путь, открыл глаза и сердце». Эжен Изаи перенял от своих преподавателей яркий национальный стиль, блестящее использование виртуозных возможностей инструмента, импровизационную свободу выражения, богатство фантазии. Особое влияние на Изаи оказали сочинения Г. Венявского. Потрясающая виртуозность, несравненное техническое мастерство и неповторимый стиль исполнения Венявского позволяли ему передать в музыке тончайшие нюансы и оттенки человеческих чувств, которыми наполнены все его произведения.

Рис. 2. Анри Вьетан — учитель и наставник Эжена Изаи.

Один рецензент писал: «Ни один скрипач не может соперничать с Венявским — особенно по отношению к его технике: после Паганини не являлся до сего времени виртуоз подоб-

ной силы»». Также знаменитый скрипач Иосиф Иоахим поделился своим мнением о Венявском, вспоминая совместные выступления с ним: «Венявский всегда был самым страстным и самым смелым виртуозом, какого я когда-либо слышал. Кто не был свидетелем необычайно смелых, акробатических переходов, какие он проделывал на скрипке, когда мы вместе с Эрнстом и Платти выступали со струнным квartetом в лондонском «Обществе Бетховена», тот не может себе представить, на что способна левая рука Венявского».

В 1880–1882 гг. Изаи работает концертмейстером берлинского оркестра Б. Бильзе.

В скором времени А. Рубинштейн стал настаивать на том, чтобы Изаи ушел из оркестра: «Вы не должны здесь оставаться, Вы постигли все секреты инструмента и заслуживаете лучшего окружения, которое, несомненно, симпатично, но мало соответствует вашему таланту. Отправляйтесь со мной, и я направлю вас на путь, по которому вы должны следовать». Изаи вместе с Рубинштейном совершает концертную поездку по Скандинавии. В этом турне и определяется карьера Изаи. Рубинштейн был для него истинным учителем интерпретации и мудрым наставником: «Не поддавайтесь внешним проявлениям успеха, всегда имейте перед собой одну цель — трактовать музыку соответственно вашему пониманию, вашему темпераменту, и, особенно, вашему сердцу, а не просто нравиться. Истинная роль музыканта-исполнителя заключается не в том, чтобы получать, а в том,

чтобы давать...».

Творческие интерпретации Эжена Изаи повлияли на популярность многих композиторов. Среди них: С. Франк, К. Сен-Санс, Г. Форе, К. Дебюсси, Э. Шоссон (Франк посвятил ему свою сонату для скрипки и ф-но, Дебюсси – квартет и скрипичный вариант ноктюрнов, Форе – фортепианный квинтет, Сен-Санс – квартет, Шоссон — Поэму).

С 1883 г. Изаи пребывает в Париже, где его исполнительская карьера и первые шаги в композиторской деятельности вызывают всеобщее восхищение. Особый успех имела его «Элегическая поэма». Изаи был последним композитором-виртуозом наряду с Ф. Крейслером, который наследовал и развивал традиции искусства романтизма лучших скрипачей XIX века.

В 1886 г. скрипач поселяется в Брюсселе, где создаёт струнный квартет (с 1888) и организывает симфонические концерты (с 1895), которые получили название «Концерты Изаи». Это общество оказало особое влияние на развитие симфонического жанра в Бельгии, поскольку в концертах исполнялись симфонические произведения русских композиторов.

В 1902 году музыкант покупает виллу, которая находится на берегу реки Маас. Вилла получает название «La Chanterelle». Там Изаи творил, отдыхал, наслаждаясь красотой природы и музыкой. Он даёт уроки и консультации, играет в камерных ансамблях.

Изаи выступает не только как скрипач, но и как дирижёр. Его концертная деятельность продолжалась более 40 лет. Как дирижёр Изаи особенно прославился исполнением произведений французских композиторов, Л. Бетховена. В период с 1918 по 1922 г. был главным дирижёром оркестра в Цинциннати (США). Вскоре Изаи сокращает количество выступлений из-за ухудшения своего здоровья. В 1927 году состоялся последний концерт в Мадриде, где Изаи выступает как дирижер, исполняя Героическую симфонию и тройной концерт (А. Корто, Казальс и Ж. Тибо). В 1930 году состоялось последнее выступление в Брюсселе, где он дирижирует на торжествах, посвящённых 100-летию независимости страны.

Умер Э. Изаи 12 мая 1931 года. Его друг П. Казальс как-то сказал: «Каким огромным художником был Изаи! Когда он появлялся на эстраде, казалось, что выходит какой-то король. Красивый и гордый, с гигантской фигурой и обликом молодого льва, с необычайным блеском глаз, яркими жестами и мимикой – он сам уже представлял собою зрелище. Я не разделял мнения некоторых коллег, упрекающих его в излишних вольностях в игре и в чрезмерной фантазии. Надо было учитывать тенденции и вкусы эпохи, в которую формировался Изаи. Но самое важное это то, что он сразу же покорял слушателей силой своего гения».

Рис. 3. Эжен Изаи со скрипкой (1890-е гг.).

Краткая творческая характеристика

«Выполнять обозначенные нюансы – это ещё не все, надо уметь их хорошо выполнять. А иногда надо уметь и воздерживаться от их применения»

Э. Изаи

По стилю своей игры Изаи принадлежал к эпохе романтизма, но отличался особой сдержанностью; также был отличным ансамблистом, в отличие от многих виртуозов. Искусство игры на скрипке Эжена Изаи обладало духом свободной поэтической импровизации. Изаи использовал один из важных элементов звукоизвлечения гораздо более широко, чем это было принято в последнее десятилетие XIX века: благодаря достаточно разумному использованию вибрации пальцев левой руки звучание скрипки напоминает человеческий голос. В интерпретации Изаи проявлялись реалистические принципы. «Его исполнение, – вспоминал Карл Флеш, – говорило о нём как об импульсивном романтике, которого интересовали не нотные знаки, мёртвые буквы, а их дух, непередаваемый графически. Изаи был мастером полного фантазии, живого рубато, интересным интерпретатором Вьетана... В нашей памяти он всегда остается рыцарем скрипки, последним виртуозом величайшего масштаба – вечная путеводная звезда в истории нашего искусства».

Среди сочинений Изаи имеется одна опера, шесть скрипичных концертов, поэмы и множество пьес небольшого

объёма. Начав с подражания своему преподавателю Вьетану, с годами он пришел к созданию собственного стиля, в котором своеобразно преобразил влияние С. Франка и французских импрессионистов. Большинство сочинений Эжена Изаи написаны в свободной «поэмной» форме и являются программными. Произведения наполнены яркими музыкальными образами, полнотой и красочностью использования выразительных возможностей скрипки, где Изаи обращается к ряду технических упрощений и звучанию открытых струн, что с необычайной полнотой раскрывает звучание скрипки. Изаи также принадлежит ряд транскрипций, редакций классических произведений, каденций к концертам Дж. Виотти, В. Моцарта, и др.

1.2. Краткий исторический экскурс: эволюция жанра сонаты

В искусстве романтизма скрипка заняла достаточно важное место. Склонность к экспрессивному субъективному выражению чувств стала причиной появления большей мелодичности, более активного интонирования мелодических поворотов каждого голоса.

Виртуозные возможности инструмента возросли после изобретения нового смычка Туртом (конец XVIII века). Повышение качества струн способствовало тому, что облегчилось исполнение стремительных пассажей, прыгучих и бросковых штрихов, увеличились масштабы кантилены. Но в на-

чале XIX века с появлением прямого смычка произошла частичная утрата возможностей исполнения полифонии, которые имели исполнители, использующие барочный смычок. Вследствие этого стала заметно ощутимой однобокость и бедность репертуара в исполнительской практике. Со временем вытесняется жанр сонаты для скрипки соло такими жанрами, как поэмы, вариации, концерты, миниатюры, каприсы, баллады, которые хорошо демонстрировали виртуозные возможности инструмента.

Значительный вклад в развитие скрипичной техники внесли Крейцер, Паганини, Виотти, Венявский, Вьетан, Сарасате, создав новые штрихи и приёмы игры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.