ЖАНР БАЛЛАДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЭДВАРДА ГРИГА

Иржанова И. А.

**преподаватель фортепиано
колледжа КазНАИ им.Т. Жургенова**

г. Алматы, Казахстан **innkara@gmail.com**

Аннотация: В статье рассматривается история развития жанра баллады. Главные черты балладной выразительности. Баллада в форме вариаций на норвежскую мелодию в творчестве композитора Эдварда Грига. Свободная форма изложения баллады, поиск новых гармоний, драматизм развития. Сопоставление разных образов, контрастность взволнованных, повествовательных и драматичных эпизодов. Гармонический анализ и анализ формы баллады. Звуковые, штриховые, темповые рекомендации по исполнению.

Ключевые слова: вариация, кульминация, кода, рефрен, сюжет, интонация, канон, секвенция, скерцо, марш, аккорды.

 «Я знаю так много прекрасных песен из красивых земель,

Но я никогда не слышал ни одной песни о моем доме на севере.

Теперь я собираюсь попробовать написать песню,

Эй, смотрите, жизнь на севере может быть счастливой!»

 сборник норвежских песен Л. М. Линдемана, 1848г.

Жанр баллады имеет свою долгую историю развития. Баллада в переводе с итальянского ballare (танцую) у романских народов 12 века это танцевальная одноголосная песня, включающая три строфы с рефреном; в средние века это уже полифоническая песня. Для баллады характерна краткость изложения сюжета и драматический финал. Английские баллады воспевают подвиги героев, жизнь королей и не имеют строгой формы изложения; скандинавские баллады — это песни с фантастическим, историческим сюжетом. В 19 веке композиторы романтики в своём творчестве возрождают жанр баллады, которая отвечает их интересу к народной музыке, к возможностям создания новых образов. В поэтической балладе реальность сливается с мечтой и видениями. Такая образность определила сферу музыкального воплощения:1) свободная форма изложения баллады, 2) поиск новых гармоний в передаче нереальных фантастических образов, 3) драматизм развития. Первым в инструментальной музыке сочиняет баллады Фредерик Шопен (четыре), а затем Ференц Лист (две), Иоганнес Брамс (четыре), Эдвард Григ (одну). Эдвард Григ (1843-1907), величайший норвежский композитор 19 века, особенно известен как автор лирических песен и фортепианных миниатюр. Подавляющее большинство его фортепианных произведений представляют собой короткие пьесы, написанные под влиянием романтических традиций. К крупным сольным произведениям для фортепиано относятся Фортепианная соната ми минор соч.7, Баллада в форме вариаций на норвежскую мелодию соч.24 для фортепиано. Вариационная форма особенно подходила для навыков Грига как аранжировщика, потому что эта форма позволяет композитору обрабатывать относительно короткий материал различными способами. Григ начал сочинять Балладу в 1875 году, работа была завершена весной 1876 года, и она была, по его словам, написана «кровью моей жизни в дни печали и отчаяния». После смерти своих родителей осенью 1875 года Григ переживал период депрессии, который также был вызван проблемами в его отношениях с женой. Григ никогда не говорил о сюжете баллады, но само изложение музыки, использование в основе баллады народной песни, говорит о том, что его баллада — это рассказ об историческом прошлом его народа, о временах великих воинов, о природе, о человечности. В его балладе воплощены главные черты балладной выразительности: это сопоставление разных образов, контрастность взволнованных, повествовательных и драматичных эпизодов, множество разнообразных вариаций с драматическим финалом. Баллада Грига с образами тревожными и скорбными может быть воспринята нами как повесть о драматизме жизни человека. Небольшие светлые эпизоды лишь составляют контраст драматичным скорбным вариациям. Баллада написана в вариационной форме, тема и четырнадцать вариаций с кодой. С каждой вариацией обостряется эмоциональная выразительность, нарастает трагический пафос.

Тема народного склада варьируется в 14-ти контрастных эпизодах. Из сборника Людвига Матиаса Линдемана «Старые и новые норвежские горные мелодии» Григ взял песню «Северная земля», которую Линдеман записал, когда услышал ее в исполнении А. Перлстейнбаккена в Вальдресе, в 1848 году. Григ не изменял мелодии, даже тональность, скорбные интонации и мерная поступь, придают теме сосредоточенность траурной мелодии. В эпиграфе данной работы представлен перевод этой песни.

I раздел — Первый круг образов (4 вариации)— не выходит за пределы лирики, скерциозности, танцевальности. Вальсовый, танцевальный характер и мечтательный облик в первых двух вариациях, песенный облик в колыбельной — Adagio, и фантастический в Скерцо.

II раздел 5 вариация — это драматическая фаза рiu Lento — появляется драма, диалог двух голосов — предвещающие последующие грозные события. 6 и 7 вариации — скерцо звучит тоже как диалог, переходящий в канон, и резко обрывается на кульминации. 8 вариация — траурное шествие Lento, похоронный марш, который предвещает трагическую развязку. Слышим звуки погребального звона, необычная ритмика не нарушает размеренного движения.

III раздел 9 вариация — Un росо andante — это не только лирический эпизод перед кодой, это слово от автора, вдохновленного лирикой. Прелюдия, предвещающая главную кульминацию Un росо allegro alla burla — в духе народного танца, острота триольного ритма, подчеркивает фантастический характер музыки, будто речь идёт о таинственных приключениях героя в царстве троллей и ведёт к динамическому подъему, который неожиданно обрывается.

IV **завершающий раздел**, в котором Григ отходит от строгого вариационного изложения — главная кульминация напоминает постепенно приближающийся марш — в Des dur, затем секвенционно проходит в Е dur, и приводит к главной кульминации — гимну в G dur, в котором тема звучит в увеличении, половинными аккордами более мощно. Утверждение героических, эпических образов подводит к эпизоду скорее фантастического характера, который проходит в очень быстром темпе Allegro furiose (яростно, неистово) и переходит к проведению темы в темпе Prestissimo. Видим здесь элементы канона, неистовое кульминационное движение, которое приводит к катастрофе, к срыву. После этого одиноко звучат отголоски скорбной народной песни. Остановимся подробнее на исполнительских моментах каждой вариации.

Тема – Andante espressivo. Начинается баллада с проведения народной песни –темы. Сдержанный печальный напев покоится на хроматической линии баса и хроматической линии в средних голосах. Основная мелодия — норвежская тема имеет довольно ограниченный мелодический диапазон, характеризующийся своим повторяющимся мелодическим и ритмическим рисунком. Скорбность интонации, мерная поступь предают теме сосредоточенность траурной мелодии. Тема должна быть сыграна очень певуче, molto legato, верхние звуки мелодии должны быть рельефно выделены, по сравнению с гармонической основой. Обратить внимание, подчеркнуть ход в левой руке: ми бемоль, ре, соль — присущий для каждой вариации. Росо animato — более светлый эпизод переходит в повторении печальной темы.

Variation 1 (1 вариация)– Poco meno Andante, ma molto tranquillo. Вариация характеризуется использованием хроматического хода темы. Она написана в размере ¾ и имеет ту же протяженность и меланхоличный характер, что и тема. Нисходящая хроматическая басовая линия темы теперь сочетается с триолями на *pp* и аккордами без легато. В верхнем голосе триолей также доминирует использование хроматического движения. Начало вариации лучше отделить от предыдущей темы полным снятием рук, не торопиться, почувствовать сразу первую сильную долю, от которой оттолкнуться и играть сразу в темпе, желательно первым пальцем первую ноту каждой триоли. Располагайте ноты арпеджио между двумя руками всякий раз, когда это возможно, таким путем, можно добиться более яркой звучности.

Variation 2 – Allegro agitato. Интенсивный и взволнованный характер второй вариации создает контраст с предыдущими и последующими вариациями. Арпеджированная фигурация в сочетании с синкопированным эффектом, начинающимся с третьего такта, имеет сильное влияние Р.Шумана. В этой вариации два плана: тема в виде нисходящих мотивов и мелодия сопрано в высоком регистре. Тему в оформлении шестнадцатых, скрытую мелодическую линию нужно играть ясно, с атакой первого пальца. Перед каждым предложением, можно немного оттягивать. Динамический диапазон вариации простирается от взволнованного ***p***в начале до страстного ***ff***в конце первой половины вариации. В этой вариации тональное единство с предыдущей вариацией. Как и в большинстве вариаций, спокойный средний эпизод вариации создает контраст крайним повторяющимся частям вариации.

Variation 3 – Adagio. Медленная и глубоко выразительная третья вариация возвращает нас к меланхоличному и мрачному характеру темы. Написанная в 3/4, в тональности соль минор, она имеет длину в шестнадцать тактов и сохраняет основную структуру темы. Тема звучит в среднем голосе в обрамлении шестнадцатых, которые передают колышущееся, колыбельное движение. Адажио ¾ — это спокойный дуэт; через туннель шестнадцатых нот, тема прокладывает свой тихий путь в теноровой партии, отбрасывая свое отражение вверх в альтовую партию, таким образом, что гармонии тонического минора и мажора некоторое время звучат одновременно. Задача исполнителя показать тональные сдвиги в b-moll на ***pp***, возвращение в g-moll и скрытую тему в эпизоде *agitato e stretto*, разной тембровой окраской.

Variation 4 – Allegro capriccioso — скерцо. Скорый причудливый фантастический характер мелодии. В этой танцевальной вариации взаимодействие мелодии и басовой партии выходит на новый уровень: двухголосная мелодия правой руки начинается как падающая хроматическая гамма, с сопрановым верхним голосом. Четвертая вариация имеет народный характер, напоминающий оживленный трёхдольный танец. Фольклорный характер выражается с помощью синкопирования, различных типов артикуляции (акцент, tenuto, leggero, стаккато, легато). Начало вариации играем потише, затем острое стаккато, как пиццикато у струнных, leggiero. 2-ое проведение мелодии исполняем поярче, чтобы оттенить последующий эпизод. Синкопы в правой и левой руке играются остро, ярко. В левой руке синкопы исполняем прямо сверху, подчёркивая острый ритм.

II раздел. Variation 5 – Più lento. Новый круг образов — драматическая фаза — это противопоставление двух образов: драматического и светлого, спокойного. Первый образ это восходящая, без сопровождения, похожая на речитатив фраза, воплощающая фрагменты нисходящего хроматического движения, второй образ**–** гармонизированная мелодия каденционного склада.

Variation 6 – Allegro scherzando. Скерцо, которое переходит в канон. Здесь запечатлён бег, преследование. Начало играем тихо, загадочно, верхние звуки в двойных нотах ясно, рельефно, так как в них скрыта мелодия темы, тридцать вторые затактные ноты не укорачиваем, не превращаем в форшлаг.

Variation 7 (нет обозначения темпа). Канон, в котором предыдущие двойные ноты разбиваются на шестнадцатые, восходящее движение наседающих друг на друга четыре шестнадцатые приводят к кульминации в конце вариации strepitoso (шумно громко).

Variation 8 – Lento. Траурное шествие или похоронный марш, предвещающий трагическую развязку. Тема с колокольным призвуками в нижнем регистре левой руки, а затем и в верхнем регистре правой руки. Исполнять нужно, точно выдерживая длительность аккордов, но с движением, не теряя мелодической линии. Для этого можно поучить последовательность аккордов без колокольных призвуков.

III раздел. **Variation 9 – Un poco Andante**. Монолог задумчивого характера. Будьте отзывчивы к мелодическому ходу ad libitum – это импровизационные грёзы, исполняем ритмически свободно. Ноты на staccato в конце похожи на капли дождя, на слёзы, поэтому отделяем каждую ноту.

 Финал. Variation 10 – Un poco Allegro e alla burla. – Открывается вариацией в духе народного танца. Острота триольного ритма подчеркивает фантастический характер музыки, как будто идет речь о приключениях героя в царстве троллей. Здесь желательно чеканить каждую первую долю триоли, как бы отскакивая и акцентируя. Начать с запасом звука, с пиано, вообще без педали, синкопы играются сверху, а стаккато цепко, отрывисто. Насыщенная фактура вариации, аккорды, октавы по всей клавиатуре требуют от пианиста хорошей технической подготовки. Конец вариации приводит к кульминации, к отчаянному вскрику октав, которые исполняются через паузу fermato на педали от предыдущей гармонии.

IV раздел – после длинной паузы начинается завершающий раздел, в котором Григ отходит от строгого вариационного изложения.

Variation 11 – Più animato. Главная кульминация начинается издалека, вариацией «Piu animato» в Des dur. И через отклонения Edur-е moll- Gdur приводит к главной кульминации Гимну. Эту вариацию начинать таинственно и постепенно усиливая звучание. Тема баллады звучит в увеличении в правой руке и другой тональности, но ритмические фигурации левой руки придают ей устремленный, настойчивый характер. Каждую секвенцию начинать с двух пиано, делать crescendo, и снова с двух пиано, чтобы показать тональные отклонения.

Variation №12 – **Meno allegro е maestoso** (менее быстро, величаво и торжественно) — это гимн, в котором тема звучит в увеличенных длительностях выдержанных аккордов, тем самым происходит утверждение героико-эпических образов. В этой вариации каждый аккорд, каждую октаву брать ощущая вес руки. Для цельности в проведении темы, можно поиграть тему отдельно, только аккорды, без колокольных октав. Каждый мотив — это утверждение темы, которые приводят к эпизоду шестнадцатых нот, в новом порывистом ритме. Начать эпизод с пиано и постепенно привести к хорошей кульминации, плотнее играть последние аккорды.

Variation 13 – **Allegro furioso** основана на теме с форшлагами. В этом эпизоде, наполненном бешенными страстями, возникает образ фантастических созданий. Нужно играть стремительно, увлеченно, демонически. Ярче все акценты. Аккорды неистовые, веские, сдержанные в конце приводят к следующей вариации.

Variation 14 – **Prestissimo** - в которой так же звучит тема в аккордовом изложении, в очень быстром темпе. Мятежное движение, своего рода шабаш, приводит к ускорению движения, утяжелению октав, которые наступают друг на друга в стремительном движении наверх. И все это выливается в раскаты грома - длительное тремоло. Исполняя этот эпизод, можно собрать шестнадцатые ноты в аккорды, исполнять тремоло между руками, чтобы оно не прозвучало вяло. Атака тремоло должна быть очень активной, последние два аккорда разделить и взять отдельно, активно, не делать больших пауз и последнюю октаву в басу взять двумя руками. Нарастание коды привело к катастрофе, к срыву, после которого снова звучит тема.

Theme Return – Andante espressivo–- **Возвращение темы–**- эпилог, в котором тема звучит после бури очищенной, отрешённой. Это отголоски скорбной народной песни. Тему играть певуче очень выдержанно «il canto ben tenuto molto legato».

Таким образом Григ выразил в своей балладе - повесть о большой человеческой жизни, тем более возвышенной, чем трагичнее ее конец. Григ исполнял балладу только в узком кругу, не включая в концерты. Баллада имела для него особое эмоциональное значение. Тот факт, что он никогда не исполнял эту пьесу публично, мог быть результатом его эмоциональной борьбы с этой пьесой. Примером может послужить следующий эпизод из жизни композитора. В конце июля 1876 года, проезжая через Лейпциг, по пути на Байрёйтский фестиваль, Григ сыграл Балладу для доктора Макса Абрахама, директора издательской фирмы «Peters». В интерпретацию Григ вложил всю свою душу, а закончив исполнение, был настолько взволнован и потрясен, был настолько физически измучен, весь в поту, что долгое время не мог вымолвить ни слова. Приведенное выше описание проникновенного исполнения Баллады автором показывает его сильную эмоциональную привязанность к этому произведению. Несмотря на относительную неизвестность за пределами Норвегии, Баллада соч.24, является самым значительным крупномасштабным сольным фортепианным произведением Грига, показывающим безграничные возможности инструмента фортепиано.

Список литературы:

1. Амалия Сагона «Эдвард Григ и форма фортепианной вариации. Баллада в форме вариаций на норвежскую мелодию, соч. 24»//межд. конференция Копенгаген, 2011г.
2. Григ. Фортепианное творчество. Belcanto.URL:

 <https://www.belcanto.ru/grieg_pianomusic.html> (03.05.2022г.)