

РОЛЬ ВИОЛОНЧЕЛИ В КВАРТЕТЕ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

УДК 78

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-60-68>

Минди СЕ,

Аспирант кафедры культурологии,
Московский государственный институт культуры,
Химки, Московская область, Российская Федерация,
e-mail: 954700533@qq.com

Аннотация: В статье выявляется особое значение виолончели в квартетной музыке, которая в свою очередь анализируется в техническом и художественном плане. Обращаясь к историческому происхождению виолончели и исследуя ее современные интерпретации, автор уточняет ее роль в эволюции квартетной музыки. Необычайная гибкость виолончели в аранжировке музыкальных фраз позволяет этому инструменту играть как ведущую, так и поддерживающую роль в квартете. Виолончель способна переходить от мягких, плавных мелодий к глубоким и мощным басам. Но от виолончели требуется не только виртуозное исполнение, но и способность транслировать музыкальные идеи. Особое внимание в статье уделяется тембру виолончели, универсальности исполнения и особому влиянию на общее звучание ансамбля. Проводится сравнительный анализ струнных инструментов по их техническим и художественным характеристикам в условиях квартета. Тщательно исследуя особенности виолончельного искусства на целом ряде известных произведений, автор показывает, каким образом ими определяется все своеобразие квартетного музыкального искусства и его художественная ценность.

Ключевые слова: виолончель, квартетная музыка, звуковая гармония, эмоциональная глубина, история инструмента, музыкальные аранжировки, техника игры, камерная музыка.

Для цитирования: Се М. Роль виолончели в квартете: технические характеристики и художественные возможности // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №1 (52). С. 60–68. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-60-68>

THE ROLE OF THE CELLO IN A QUARTET: TECHNICAL CHARACTERISTICS AND ARTISTIC POSSIBILITIES

Mingdi Xie,

Postgraduate at the Department of Cultural Studies,
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow region, Russian Federation,
e-mail: 954700533@qq.com

Abstract: The article reveals the special significance of the cello in quartet music, which in turn is analysed in technical and artistic terms. Turning to the historical origins of the cello and examining its contemporary interpretations, the author clarifies its role in the evolution of quartet music. The cello's extraordinary flexibility in arranging musical phrases allows this instrument to play both a leading and supporting role in a quartet. The cello is capable of moving from soft, flowing melodies to deep and powerful basses. But the cello is required not only to play virtuosically, but also to be able to communicate musical ideas. The article pays special attention to the timbre of the cello, its versatility of performance and its special influence on the overall sound of the ensemble. A comparative analysis of string instruments in terms of their technical and artistic characteristics in quartet settings is carried out. Thoroughly investigating the peculiarities of cello art on a number of well-known works, the author shows how they determine the whole originality of quartet music and its artistic value.

Keywords: cello, quartet music, sound harmony, emotional depth, history of the instrument, musical arrangements, playing technique, chamber music.

For citation: Xie M. The role of the cello in a quartet: technical characteristics and artistic possibilities. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2024, no. 1 (52), pp. 60–68. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-60-68>

Множество философов и музыкантов считают, что музыка представляет собой объединение рационального и эмоционального компонентов. Выдающийся русский пианист Рахманинов писал, что «музыка должна идти от сердца», что указывает на духовную природу музыкального искусства [10, с. 144]. Фраза, которую приписывают Шопену, звучит на оригинальном языке так: «La musique commence là où s'arrête le pouvoir des mots» (Музыка начинается там, где заканчивается власть слов) [9, с. 15]. Приведённые высказывания свидетельствуют о «переплетении» в музыкальном искусстве различных эмоциональных состояний и переживаний с упорядочивающим эти эмоции рациональным началом.

Фридрих Ницше в своем очерке от 1871 года «О музыке и слове» рассматривал музыку как источник эстетического удовлетворения и средство подъема духа. А. Шопенгауэр пишет о музыке: «Die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist» (Музыка выражает то, что не может быть сказано и о чем невозможно молчать) [11, с. 366].

Квартетная музыка – это особое явление музыкального искусства, она представляет собой сложную взаимосвязь инструментов, которая, в конечном счете, создает музыкальную гармонию в более интимной обстановке, нежели оркестровая форма. Конечно виолончель как один из ярких элементов квартета занимает видное место в квартетной музыке, определяет звуковую структуру и эмоциональную глубину произведения, что и свидетельствует об актуальности изучения роли виолончели в квартетной музыке. По своей природе виолончель является инструментом, обладающим широким диапазоном технических и выразительных возможностей, ее уникальный звуковой тембр способен проникнуть сквозь густую звуковую текстуру, придавая произведениям глубину и эмоциональную насыщенность. С точки зрения авто-

ра, важно будет отметить, что от виолончели требуется не только виртуозное исполнение, но и способность транслировать музыкальные идеи, выражать мелодии с особой интенсивностью, создавая эмоциональную атмосферу, непременно присущую квартетной музыке. Необычайная гибкость виолончели в аранжировке музыкальных фраз позволяет этому инструменту исполнять как ведущую, так и поддерживающую роль в квартете. Виолончель способна переходить от мягких, плавных мелодий к глубоким и мощным басам, этот прекрасный инструмент также способен дополнять и обогащать звучание ансамбля, создавая гармоническую основу и добавляя музыкальные слои в произведения. Но не будем останавливаться только на перечислении ее технических возможностей. Изучение роли виолончели в рамках квартета требует анализа эстетического аспекта проблемы.

Мало кто обращает внимание на многослойность взаимодействия виолончели с другими инструментами в квартете, на тонкие нюансы ее звучания в различных музыкальных стилях и на ее эволюцию в современной музыкальной практике. Детальное исследование виолончели и ее роли в квартетной музыке представляет собой неиссякаемый источник для погружения в изучение сложных взаимосвязей инструментов в музыкальном творчестве, а также открывает новые горизонты для творческого развития в области исполнительского искусства.

Размышления об эволюции применения виолончели в квартетах на разных этапах музыкальной истории дает нам более глубокое понимание того, как инструмент вносил свой уникальный вклад в развитие мирового музыкального искусства и как менялись техники игры в зависимости от культурной эпохи, задававшей определенный тон произведениям искусства этого времени. История квартетной музыки уходит корнями в публичные выступления 1804–1805 годов в Вене, где впервые зазвучали квартеты, наполняя публику того времени немыслимым энтузиазмом и всепоглощающим интересом к новинке в мире музыкального творчества. Ведь квартет – это небольшой ансамбль, инструменты зачастую могли расположиться в более тесном помещении, чем концертный зал и соответственно, создавали более интимную атмосферу игры. В дальнейшем бурное развитие квартетов прошло и через Париж, и через Россию, и прочие европейские страны, благодаря гастролям музыкантов, таких, как братья Мюллер и квартеты под управлением Львова, сделавшими себе имя. Многие музыканты собирались в более доступные формы объединения (собственно квартеты) и начинали свою карьеру. Квартетная музыка, конечно, развивалась не только в историческом аспекте, но и изменялась в структуре. Начиная с двух- и пятичастных композиций, она выросла в более сложные комбинации с фиксированными формами. Благодаря композиторам венской классической школы, это стало основой для развития жанра и привело к созданию таких важных для сердца каждого музыковеда работ Ф. Шуберта, Э. Грига, С. И. Танеева, К. Дебюсси,

М. Равеля и многих других. До фортепианных квартетных концертов доходили руки даже таких мастеров как Моцарт, Шуман, Брамс, само собой они тоже оказали глубокое влияние на данную форму музыкального искусства.

Струнные квартеты исполняют музыкальные композиции зачастую в комбинации из двух скрипок, альты и виолончели. Эта форма квартета, которая не моложе всех прочих, имеет богатую историю, и в ней важное место занимает виолончель. Форма струнного квартета, о которой мы ведем речь в значительной степени сформировалась благодаря творчеству Йозефа Гайдна. Этот великий для мира музыки человек, установил четырехчастную структуру произведений этого жанра, данное событие стало важным этапом в истории камерной музыки, так как до этого квартеты могли содержать произвольное количество частей. Правда, стоит сказать, что в конце XIX века интерес к жанру немного поутих, и в этом периоде уже сложно привести примеры мастеров и произведений, которые оставались бы на слуху по сей день у широкой публики. Но в XX веке в творчестве композиторов второй венской школы внимание к струнному квартету возродилось.

Хочется отметить влияние русских композиторов, таких как Бородин, Чайковский, Шостакович, на развитие квартетной формы исполнения произведений, Вклад этих гигантов музыкального искусства также неоспорим, в очерках музыковедов можно найти слова о том, что Чайковский говорил о квартете, как о более контролируемой и позволяющей совершать необычные виражи исполнительской форме искусства. В России на то время также сформировались, в рамках Русского музыкального общества, квартеты под управлением Ауэра, Лауба, Гржимали, которые впоследствии стали основой для создания постоянных ансамблей. Конечно, были и гастролы российских квартетов в Западной Европе, к примеру, Русского квартета Панова и Мекленбургского квартета. Они сумели продемонстрировать талант и оставили свой художественный след в мировой музыкальной истории.

Если переключиться на современность, то можно рассказать об особенностях ныне существующих струнных квартетов, что подразумевает изменения в структуре произведений, отход от классической четырехчастной формы и эксперименты с звуковым материалом. Сочинения второй половины XX века разнообразны и часто отличаются от традиционных форм, зачастую используются нетрадиционные приемы звукоизвлечения, изменяется структура композиций и вариации в музыкальных идеях. И это, конечно, не удивительно, ведь в эпоху постмодерна искусство во всех своих аспектах переживало невероятное количество экспериментов. И, конечно, в этот период большое влияние оказало то, что звук стал способен звучать через цифру. Но хоть квартеты и переживали радикальные изменения в формах и материалах, были композиторы, которые придерживались традиционных подходов к жанру, некоторые из них писали пьесы, которые по длительности достигают пяти часов, или создавали короткие, но проникновенные произведения для квартета.

Музыка – это язык, которым говорят эмоции, передаются настроения и создаются впечатления, поэтому мы можем отметить, что музыка – это определенная языковая форма. Множество инструментов прекрасны по-своему, но для западноевропейского типа мышления один из самых красивых и глубоких инструментов в мире музыки – виолончель. Этот громоздкий инструмент способен создавать звуки, которые заставляют ерзать на стуле при прослушивании, а сердце биться сильнее. Для неискушенного любителя музыки можно расписать определенный порядок для ознакомления с данным инструментом и его силой. Начать следует с сюиты для виолончели соло № 1 И. С. Баха.

Это волшебное произведение написано для того, чтобы виолончель могла раскрыть все свои возможности, ее поистине глубокое звучание заставляет переживать целый букет впечатлений. Следует отметить, что шесть частей этой сюиты представляют собой различные композиции, плавно погружающие слушателя в пучину собственных мыслей и проносят его, как пушинку, над красотами этого мира, и это удивительно сочетается с довольно трубным звучанием инструмента. Виолончель играет в соло, создает глубокие и мелодичные звуки, которые заставляют слушателя погрузиться в мир музыки и забыть обо всем на свете. Следующим произведением, необходимым к прослушиванию, является концерт для виолончели и оркестра № 1 Й. Гайдна. Данное музыкальное произведение позволяет раскрыться виолончели как отдельно от других инструментов, так и в общей мелодии. В концерте Гайдна виолончель играет яркую и выразительную партию, которая создает художественные образы и передает эмоции, словно рассказывая поэтичную историю быта, наполненную свежестью горного воздуха.

Мы уже проделали два важнейших шага к пониманию того, как виолончель способна звучать, и теперь необходимо переключится на произведение, способное продемонстрировать определенную силу виолончели. Это концерт для виолончели и оркестра № 2 Д. Шостаковича, который отличается своей экспрессивностью и эмоциональной насыщенностью. В этом концерте виолончель играет с оркестром, создавая различные звуковые эффекты, и кощунственно было бы пытаться уместить в нескольких предложениях всю силу этой истории. По мнению автора, произведение представляет простор для фантазии, для драматической истории жизни. Виолончель в этом произведении показывает себя как основной инструмент, отвечающий за эмоциональную окраску всего произведения, она то заставляет сердце биться сильнее, то расслабляет духовными пассажами, затем вновь бросает слушателя в мир метафорических тревог и отчаяния, таинственности и хтонической силы.

Следующим будет, наконец, произведение в исполнении квартета, к которому нам позволил подобраться опыт, полученный от прослушивания трех легендарных композиций упомянутых ранее, это квартет для двух скрипок,

альта и виолончели № 14 Л. Бетховена. Созвучие инструментов в нем такое сильное, что создается впечатление, будто играет целый оркестр, а не 4 инструмента. В этом квартете создается гармоничное звучание, которое передает слушателю духовную, наполненную идеалистическими образами музыку. Хотя, по мнению автора, в этом произведении более пронзительно звучат скрипки, а виолончель лишь возвышает их, но сила произведения была бы утрачена или сведена на нет, без этого звучания.

Автор хотел бы выделить в данном описании квартет все в том же классическом построении 2–1–1 № 12 Ф. Шуберта. Данное произведение наполнено экспрессией, бурной стихией, пронзительным звучанием. В исполнении виолончели создается игривая и довольно жесткая эмоциональная глубина. Следующим для повышения уровня понимания положения, занимаемого виолончелью, стоит послушать квартет с произведением № 1 Б. Сметаны, оно невероятно драматично и позволяет виолончели раскрыться в минорных. Более легкая для игры, но не менее восхищающая, композиция № 13 Д. Шостаковича, которая также необходима для понимания, а вместе с ней и Адажио для струнных инструментов и органа Т. Альбини.

Виолончель сочетает в себе качества, которые помогают ей удивительно органично сопровождать и выступать в сольном исполнении, его уникальное звучание охватывает широкий диапазон от баса до сопрано. Струны виолончели настроены на идеальные квинты, от самой низкой, C2, до самой высокой, A3, данный инструмент обладает огромным потенциалом как в сольной игре, так и в камерной музыке. В квартетах струнных инструментов виолончель зачастую конечно играет басовую партию, при этом может усиливать звучание ансамбля на октаву ниже контрабаса. В камерной музыке эпохи барокко виолончель использовалась вместе с органом, клавесином, лютней или теорбо, образуя основу для хордовых инструментов. Имя «виолончель» происходит от итальянского «violoncello», что буквально переводится как «маленький виолон», данный инструмент является частью европейской классической музыкальной традиции и входит в состав стандартного оркестра, где играет важную роль в струнном разделе. Исключительное мастерство виолончелистов проявляется в исполнении сольных концертов и в камерной музыке, где виолончель может выступать как басовый инструмент, так и вести мелодическую линию. Чтобы понимать универсальность виолончели, подтверждается ее популярностью в различных жанрах, включая симфоническую музыку, камерные ансамбли, сольное исполнение, а также даже в жанрах китайской музыки или рок-группах, где виолончель может придать уникальное звучание, характер, и мощь.

Виолончель – мощный инструмент, современное использование виолончели в квартетах обнажает великолепие классических произведений в новых контекстах, с сильным акцентом на многогранность этого инструмента. Художественные интерпретации произведений И. С. Баха демонстриру-

ют нам вечную актуальность виолончели в квартетной музыке. Прелюдия из Сюиты № 1, виртуозно исполненная Джоном Мишелем, и Сарабанда из Сюиты № 3, проникнутая глубиной истолкования Энни Кэмп и Стефани Восс, лишь подчеркивают важность виолончели в трансформации мелодий и создании эмоционального настроения в квартете. «Концертная сюита ре мажор для оркестра и Виолы да Гамба» Георга Филиппа Телемана, исполненная Камерным оркестром Адвента с виолончелистом Стивеном Балистони, является примером превосходства виолончели в контексте оркестровой музыки. Великолепная увертюра демонстрирует разнообразие звучания и техническую искусность этого инструмента. Все эти примеры художественных интерпретаций доводили до слёз, вызванных катарсисом от пережитых бурных эмоций не сотни и не тысячи, а сотни тысяч людей, проникнутых любовью к классической музыке. Современные интерпретации позволяют нам испытывать такие же глубокие чувства, как и оригинальные произведения. В данном случае хорошим примером может послужить великолепное исполнение «Ave Maria» Джона Мишеля и эмоциональная глубина «Элегии Габриэля Форе» в исполнении Ганса Гольдштейна и Эли Кальмана, также поразившее многих слушателей, и эти примеры лишь подчеркивают универсальность виолончели в различных жанрах, а также ее способность обогащать музыкальное выражение. Концерт для виолончели Дворжака, яркий пример изысканности и гармонии, виртуозно воплощается Джоном Мишелем и вновь подчеркивает важность виолончели в передаче эмоциональных сюжетов и мелодической глубины.

Виолончель, вне всякого сомнения, превосходит других членов семейства струнных смычковых по многим параметрам, особенно в контексте размеров ее корпуса и специфики звучания. По сравнению со светлым и пронзительным тембром скрипки, виолончель проявляет уникальную способность сочетания тонового регистра альтя и басового звучания контрабаса, однако отличается гораздо более широким диапазоном. В своем звучании она характеризуется глубокой плотностью, бархатистостью и вариативной окраской, зависящей от методики извлечения звука, ее метод игры схож с техникой, применяемой на других струнных смычковых, используется смычок для перпендикулярного вождения по струнам, но в отличие от скрипки и альтя, на виолончели имеется возможность играть и пальцами, как это практикуется на контрабасе. Гибкость в использовании смычка и пальцев при игре на виолончели добавляет вариативности в исполнение, что стимулирует музыкальные композиции к более гибкому и эмоционально насыщенному выражению. Существенная диверсификация заключается в позиционировании инструмента – виолончель устанавливается на шпиль и держится между коленями, в то время как скрипку и альт фиксируют на плече с прижимом подбородка. Еще раз хочется подчеркнуть основную мысль: важность виолончели для квартета проявляется во множестве аспектов, но ключевым

является то, что ее характерный тембрный регистр является непревзойденным дополнением к музыкальной палитре квартетного звучания, способным обогатить его глубокими и плотными тональными оттенками.

В мире квартетной музыки виолончель является не только звучным элементом, но и живым мостом, соединяющим пронзительные мелодии и гармонии, ее роль в ансамблях не поддается простой классификации, так как она именно вкупе с другими инструментами создает волшебство звука. Когда виолончель используется в струнном квартете, ее глубокий и рельефный звук создает основу для аранжировок и позволяет другим струнным инструментам расцвести в мелодических пассажах. Виолончель не просто сопровождает, а раскрывает новые гармонии, подчеркивает их изысканные тембры.

Есть феномен, который представляет собой исключительно виолончельный квартет. Этот своеобразный «хор виолончелей» смог отвоевать внимание у слушателей благодаря произведениям таких мастеров, как Villa-Lobos, чьи *Bachianas Brasileiras* погружают нас в трансцендентное состояние сознания. Уникальность виолончели расцветает и в камерной музыке, она становится инструментом для выразительного эксперимента, взаимодействуя в ансамблях, где сопротивления и гармонии переплетаются в *Fratres* Арво Пярта или в воздушной легкости фраз в дуэтах Оффенбаха. Необычные аранжировки и эксперименты встречаются в произведениях *Fantasia Concertante* Хейтора Вилла-Лобоса для 32 виолончелей. Данное удивительное явление демонстрирует мощь и возможности этого инструмента в коллективном исполнении. Группа виолончелистов Берлинского филармонического оркестра, известные как «Двенадцать», тоже являются предметом для размышлений, их специализация на аранжировках и создание собственного репертуара для виолончелей демонстрирует бесконечные возможности этого инструмента в современной квартетной музыке. Виолончель – не просто инструмент, а живое дыхание квартетной музыки.

Список литературы

1. *Гинзбург Л. С.* Луиджи Боккерини и роль его в развитии виолончельного искусства: учебное пособие. Москва: Ленинград. 1938. 172 с.
2. *Гинзбург С. Л., Давыдов К. Ю.* Из истории русской музыкальной культуры и метод мысли 1936 г.: монография. Ленинград: Музгиз. Ленинградское отделение. 211 с.
3. *Жабинский К. А.* Энциклопедический музыкальный словарь: учебное пособие. Изд. 2-е. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 473 с.
4. *Левашев Е. М., Полехин А. В.* История русской музыки в десяти томах: учебное пособие. Т. 3. Москва: Музыка, 1985. 160 с.
5. *Ливанова Т. Н., Мясковский Н. Я.* Творческий путь: Статьи. Письма. Воспоминания 1953 г. В 2 томах. Том 1. Москва: Музгиз, 1953. С. 408.

6. *Прието, Карлос*. Приключения виолончели = Las Aventuras de un Violonchelo: истории и воспоминания ее счастливого владельца: учебное пособие. Оренбург: ИПК «Звезда», 2005. 542 с.
7. *Раабен Л. Н.* Инструментальный ансамбль в русской музыке: учебное пособие. Москва: Музгиз, 1961. 474 с.
8. *Фельдгун Г. Г.* История смычкового искусства от истоков до 70-х годов XX века 1922: монография. Новосибирск: НГАК им. М. И. Глинки, 2006. 498 с.
9. *Мильштейн Я. И.* Советы Шопена пианистам. Москва: Музыка, 1967. 118 с.
10. *Рахманинов С. В.* Литературное наследие. В 3 томах Т. 1 / сост. З. А. Апетян. Москва: Советский композитор, 1978. 648 с.
11. *Hao Huang and Tatiana Thibodeaux*, Scripps College. (Spring 2018). Making Transcultural Connections through Teaching Piano in China. Piano Journal, 113.