

Ольга Чистохина Соната для баяна: особенности интерпретации

Композитор Ольга Чистохина относится к самому молодому поколению авторов (окончила НГК им. Глинки в классе профессора Ю. П. Юкечева; в течение трёх лет занимается под руководством народного артиста РФ, профессора МГК им. Чайковского Р.С. Леденёва). Однако, несмотря на свой возраст, она является автором значительного (около 30 сочинений) количества музыкальных произведений.

Её перу принадлежат сочинения самых различных жанров: в камерно-вокальном, камерно-инструментальном, симфоническом жанрах, а также произведения для инструмента соло.

Среди творческих интересов автора древнегреческая, византийская, хоровая и инструментальная музыка эпохи возрождения, французская музыка, корейский, китайский, тувинский и русский фольклор, а также авангардное направление.

Можно говорить о баянном творчестве Ольги Чистохиной. На сегодняшний день у композитора пять сочинений для баяна (как для одного, так и в составе с другими инструментами), написанных с 2006 по 2009 год (именно с 2006 года началось моё сотрудничество с этим композитором.) В каждом своём сочинении композитор открывает новые грани инструмента, его звукоизобразительные возможности.

В центре нашего сегодняшнего сообщения – одно из самых интересных сочинений автора – Соната для баяна, которая была написана в 2007 году. За прошедшие два года это сочинение было исполнено почти на всех крупнейших международных конкурсах и фестивалях, где этому сочинению неизменно сопутствовал успех. Сейчас соната исполняется в городах России и за рубежом. В начале ноября это сочинение выйдет в издательстве «Композитор» в городе Санкт-Петербурге.

Чем же она примечательна?

Прежде всего, это произведение представляет большой интерес для баяниста-исполнителя так, как в нём отражены многие современные подходы и приёмы баянной игры.

Кроме того, это сочинение необычно использованием множества музыкальных источников, восходящих к византийским песнопениям. (В музыкальной литературе для баяна это первое обращение к византийской музыке.)

Наконец, музыка этой Сонаты является своего рода «голосом поколения», пытающегося найти ответы на самые важные для себя вопросы. Вот как пишет об этом Ольга Чистохина: «Мне слышится в ней необъятная свобода человеческого духа, ощущение уверенности в собственном бытии-предназначении в этой жизни, близости к природе, ощущение себя частью её».

Что же в музыкальном языке сонаты позволяет говорить о скрытом в ней глубоком смысле?

На этот вопрос трудно ответить однозначно, однако на некоторых чертах сонаты хотелось бы остановиться особо.

Главное, о чём, пожалуй, следовало бы сказать, - это очевидно присутствующая в этом произведении ориентация на византийскую музыку. Это проявляет себя во многих особенностях сонаты: в гармоническом языке, отмеченном чередованием натурального минора и фригийского лада; обилием мелизматики; ритмической свободе (импровизационности); переменности размера.

И при этом в сочинении нет ни одной цитаты и ни одного прямого заимствования.

Если говорить о замысле то, как рассказывает сам композитор, его привлекла идея использования древних музыкальных пластов, в частности, византийских песнопений в произведении для баяна так, как природа баяна

очень близка природе хорового пения, тем более что этого до сих пор ещё никто не делал.

Соната состоит из 3 частей: 1 часть - Сонатное Allegro, 2 часть - Largo, состоящее из 3х разделов и 3 часть - Presto в форме Rondo. Как видно, соната написана в классической форме, что в наше время скорее уже является исключением. Эта традиционность проявляет себя и на уровне разделов каждой части. Такой подход композитора к форме делает чрезвычайно ясной структуру произведения, логику его развития, помогая исполнителю и слушателю постичь замысел автора.

Соната имеет конфликтный тип драматургии.

Так 1 часть несёт в себе по парную конфликтность, причём пары эти между собой контрастны (Вступления и ГП, ПП и ЗП). В драматургическом отношении 1 часть оставляет нерешёнными поставленные композитором вопросы, имея открытую форму.

2 часть в драматургическом плане является размышлением или внутренним переживанием. Содержит в себе конфликтное начало, выраженное в противопоставлении восточной и русской тем. Завершается часть синтезом двух образов.

3 часть подводит итог всего цикла. В этой части нет драматических событий, а есть только переживание радости. Жанровая основа представлена ярко – танцевальная.

Надо отметить, что в сочинении нельзя выделить какое-то одно средство выразительности. Музыкальные образы и драматургия сонаты создаются комплексом средств музыкальной выразительности.

Например, ГП первой части имеет необычное строение. Так музыкальный образ создают одновременно несколько средств выразительности:

- а) метроритм – мотив ГП имеет двутактовую основу (причём такты разного размера 3/4 и 2/4), которая благодаря закруглённости мотива не ощущается;
- б) гармония – тональность ГП *gis moll*, в которой постоянно чередуются натуральный минор и фригийский лад;
- в) фактура - ГП изложена трёхголосно, главная роль в которой отведена мелодии – 1й голос, 2й голос придаёт динамичность мелодии, растягивая на *crescendo* звук (это восходит к манере древнецерковного пения), 3й голос постороен на октавных скачках, подчеркивая основу ГП;
- г) мелодия (в двутакте)– является интонационным ядром, из которой вырастает ГП.

В сонате ощутимы творческие традиции средневековой танцевальной музыки, русского колокольного звона, церковной православной музыки.

При анализе сочинении сонаты на композитора оказали влияние:

- Машо (гармонические обороты при изложении аккордовой фактуры воспринимается как хоровой материал);
- Бетховен (формообразование);
- Рахманинов (колокольность);

Данная соната продолжает линию обращения композиторов пишущих для баяна к древним православным музыкальным источникам: К. Волков

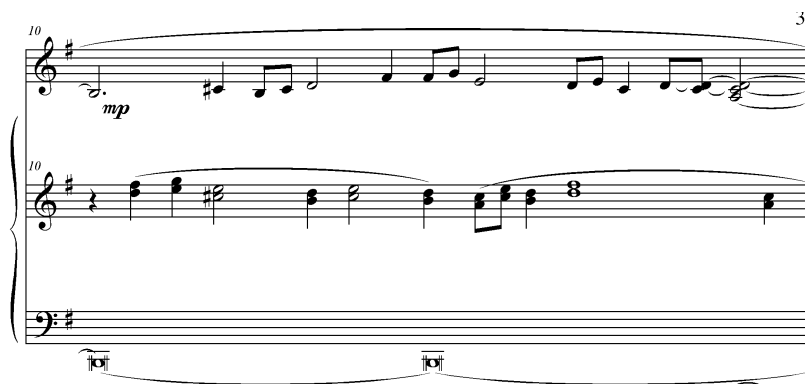
Сонаты №1, 2 (знаменные распевы, плачи); Вл. Беляев – Соната №1 (имитация церковного пения).

В процессе создания музыкального произведения Ольга Чистохина ориентировалась, прежде всего, на «баянность» изложения музыкального материала. Можно утверждать, что Ольга Чистохина идёт по пути создания не только своего музыкального стиля, но своего понимания звучания баяна, поиску его нового «лица».

Хотелось бы высказать ещё наблюдение. Оно связано с моим исполнительским восприятием сонаты.

При написании сочинения композитор как бы «вжился» в баян, представляя его в разных ролях: то масштабно, стихийно; лично, интимно; inferнально; в роли церковного хора. Такое разнообразие в трактовке баяна достигается применением:

- 1) различных видов фактуры (в данном случае подголосочная полифония) - например, во второй части:

(где в левой руке на фоне баса звучит мелодия в терцовом изложении во второй октаве и мелодия в первой октаве в правой руке);

или

(в кульминации части - в правой руке на фоне аккорда в первой октаве звучит удвоение мелодии баса в большой октаве);

2) приёмов игры (тремоло, трёхдольный и пятидольный виды рикошета, глиссандо);

3) тембровых красок (композитор использует различные сочетания регистров; всего на баяне 15 регистров в правой руке и вдвое меньше в левой).

По своим возможностям, баян сопоставим с органом, оркестром. А учитывая его молодость и компактность баян занимает лидирующее позиции.

На сегодняшний день для баяна написали почти все признанные и известные композиторы. Такие как Губайдулина, Денисов, Леденёв, Канчели, Гагнидзе, Беринский, Волков, Подгайц, Броннер и многие другие. Очевидно, что композиторы представляют баян как новый и актуальный инструмент для воплощения своих замыслов. Баян является лидером в выражении нового в музыке.

Соната (Византийская)

Исполнительская редакция С. Шмелькова
Edited by S. Shmelkov

(2007)

Sonate (Byzantine)

Ольга Чистохина

Olga Chistokhina

(p.1983)

Bayan

8 Adagio

mp

con sordino

5

9

11 Allegro

senza sordino

15

p

Соната

This musical score is for a sonata, spanning measures 20 to 32. It is written for piano in a key with four sharps (F#, C#, G#, D#) and a 3/4 time signature. The score is organized into five systems, each with a grand staff (treble and bass clefs). Measure numbers 20, 23, 26, 29, and 32 are placed at the beginning of their respective systems. The notation includes various musical elements: eighth and sixteenth notes, rests, and triplets (indicated by a '3' and a slur). Dynamic markings include *sfz* (sforzando) and *mp* (mezzo-piano). There are also crescendo and decrescendo hairpins, and accents (>). The piece concludes with a final cadence in measure 32.

35

ricochet cresc. *f*

38

5

Б

Б

Б

41

5 3 3

p

45

mp

Б

49

5

Detailed description: This is a page of a musical score for a piano sonata, measures 35 to 50. The score is written for piano (p) and includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings. The key signature is three sharps (F#, C#, G#). The score is divided into five systems, each with a measure number at the beginning. The first system (measures 35-37) features a 'ricochet' and 'cresc.' marking, followed by a forte (*f*) dynamic. The second system (measures 38-40) includes a five-measure rest (5) and a 'Б' marking. The third system (measures 41-44) features a five-measure rest (5), a three-measure rest (3), and a piano (*p*) dynamic. The fourth system (measures 45-48) includes a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a 'Б' marking. The fifth system (measures 49-50) includes a five-measure rest (5) and a 'Б' marking.

Соната

4

54

mf

Б

59

mp

63

mp

B

67

mp

B

70

mp

B

80

Sheet music for 'The Rose Tree' in G major, 3/4 time. The score is for piano and voice. The piano part features a complex bass line with triplets and sixteenth notes. The voice part is a simple melody. The score includes a key signature of one sharp (F#) and a time signature of 3/4. The piece is marked with a tempo of 'Allegretto' and a dynamic of 'p' (piano).

Соната

6

93

[illegible]

96

96

Diagram of a piano pedal mechanism (pedal point) is shown above the right hand staff.

99

99

3 6 5 5 5 3 6

102

102

pp

B

106

106

B *mf* 5 5 5

B

3 6

108

110

p

113

116

cresc.

119

Meno mosso

mf

8vb

Detailed description: This page contains the musical score for measures 108 through 119 of a sonata. The score is written for piano and features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs. Measure 108 shows a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 110 features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 113 shows a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 116 features a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. Measure 119 shows a triplet of eighth notes in the right hand and a triplet of eighth notes in the left hand. The score includes dynamic markings such as *p* (piano), *cresc.* (crescendo), *mf* (mezzo-forte), and *Meno mosso* (less motion). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is written in a standard musical notation with a grand staff (treble and bass clefs).

Соната

8

121

cresc. poco a poco

8vb

123

(8vb)

124

126

127

The musical score consists of five systems of staves. The first system (measures 121-122) is in bass clef and includes the instruction 'cresc. poco a poco'. The second system (measures 123-124) is in bass clef. The third system (measures 124-125) is in treble clef. The fourth system (measures 126-127) is in treble clef. The fifth system (measures 127-128) is in treble clef. The score includes various musical notations such as sixths, triplets, and dynamic markings like 'cresc. poco a poco' and '8vb'.

128

6 6 6

129

6 6 6

130

6 6 6 rit.

Adagio

131

ff 5 B Б

134

3 3 3 3 B Б

Соната

10

137

139

Б Б Б Б Б

Б Б Б М Б

Г

141

Б Б Б М Б

Б Б Б М Б

143

Allegro

subito p

cresc. poco a poco

tremolo simile

Б

145

Б

Б

150

156

ricochet

f

sf

Б

Б

161

sf

3

165

sf

Б

Б

168

sf

3

3

Detailed description: This is a page of a musical score for a piano sonata, specifically measures 150 through 168. The score is written for piano (p) and features complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes. The key signature is D major (two sharps). The score is divided into five systems, each with a treble and bass staff. Measure numbers 150, 156, 161, 165, and 168 are indicated at the beginning of their respective systems. Dynamic markings include *f* (forte) and *sf* (sforzando). Performance instructions like 'ricochet' and 'B' (likely indicating a repeat or a specific fingering) are present. The notation includes various musical symbols such as slurs, ties, and articulation marks.

Соната

12

172

Musical score for 'The Rose Tree' (172). The score is written for piano (p) and features a treble and bass staff. The key signature is D major (two sharps). The tempo is marked 'Allegretto' and the time signature is 2/4. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and triplets, as well as dynamic markings like 'p' (piano) and 'f' (forte). The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

180

3

3

5

5

5

5

5

4

subito p

B

Б

186

Musical score for measures 186-189. The score is for piano and features a complex, fast melody in the right hand and a supporting bass line in the left hand. The right hand melody consists of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with frequent use of triplets and slurs. The left hand provides a steady accompaniment with eighth notes and chords. The key signature has two sharps (F# and C#), and the time signature is 4/4. The piece concludes with a final cadence in measure 189.

II

8

Largo

p rubato

2

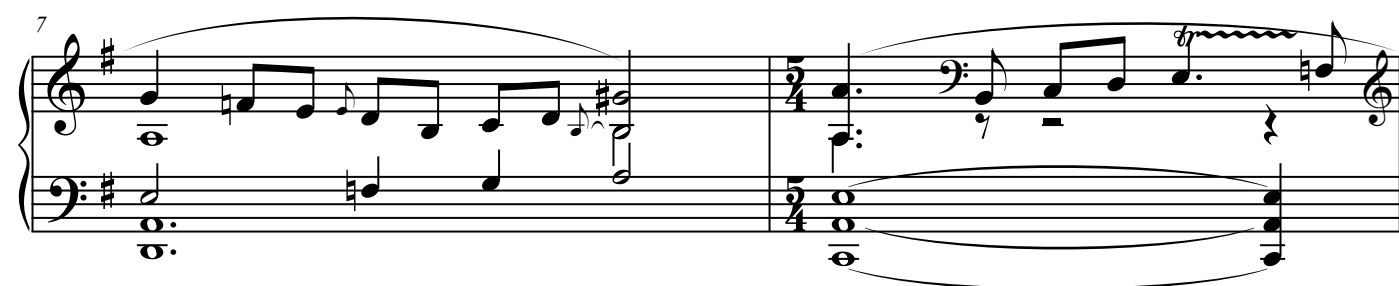
5

3

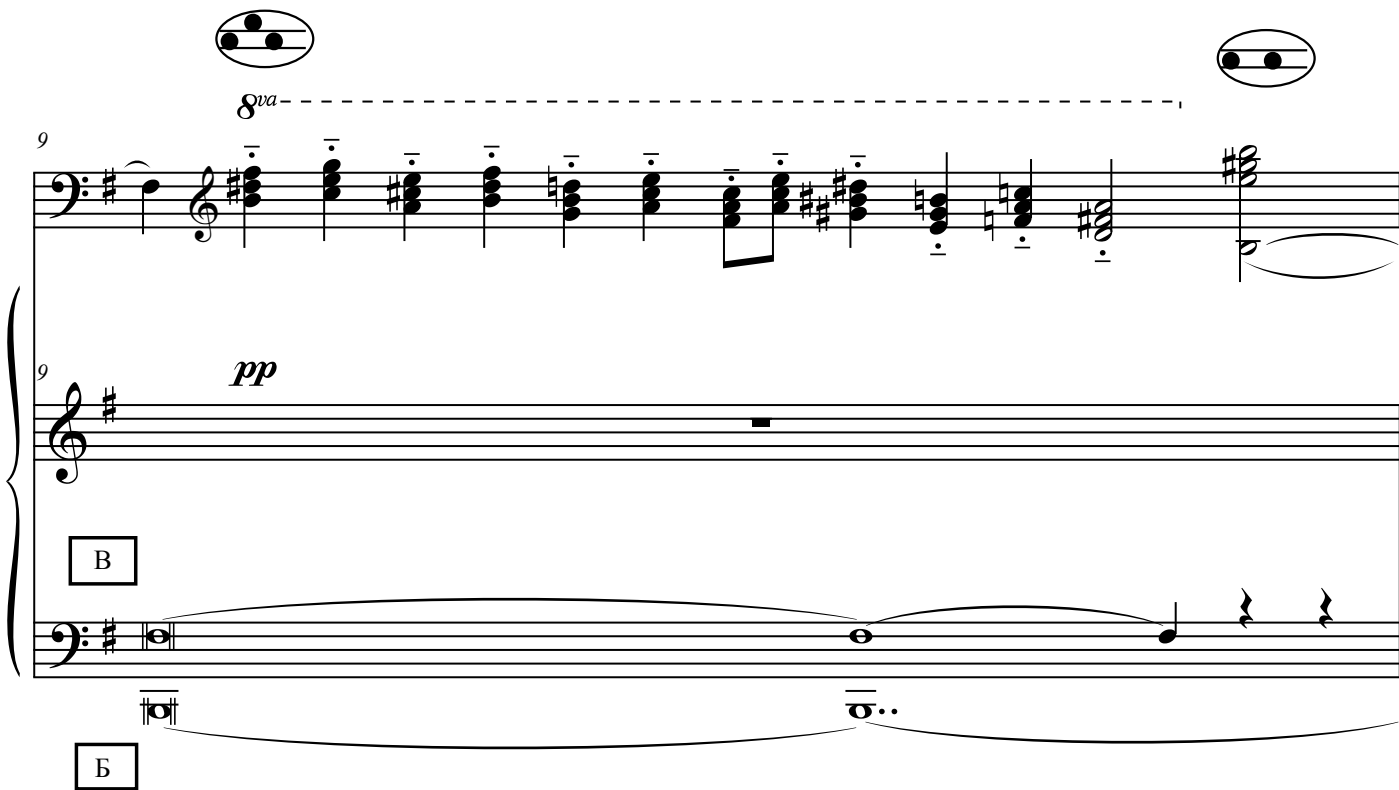
tr

System 1: Measures 5 and 6. The piece is in G major (one sharp). Measure 5 is in 5/4 time, and measure 6 is in 6/4 time. The right hand features a melodic line with a slur and a fingering of 5. The left hand has a bass line with a slur and a fingering of 7.

System 2: Measures 7 and 8. Measure 7 is in 5/4 time, and measure 8 is in 6/4 time. The right hand continues the melodic line with a slur and a trill-like ornament. The left hand has a bass line with a slur and a fingering of 7.

System 3: Measures 9 and 10. Measure 9 is in 5/4 time, and measure 10 is in 6/4 time. The right hand features a series of chords with a slur and a fingering of 9. The left hand has a bass line with a slur and a fingering of 9. The system includes a *pp* (pianissimo) dynamic marking. Above the right hand, there are two circled diagrams showing the fingering for the chords: a circle with three dots and a circle with two dots. A dashed line labeled *8va* connects these diagrams. Below the left hand, there are two circled diagrams showing the fingering for the bass line: a circle with one dot and a circle with two dots. A dashed line labeled *8va* connects these diagrams. The system also includes a *B* (B-flat) marking in a box.

10 *mp*

10

11 *ova*

11 *p*

The image shows a musical score for two measures, 10 and 11. Measure 10 is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The treble clef staff contains a melody starting on G4, moving up stepwise to B4. The piano accompaniment in the right hand consists of chords and a bass line in the left hand. Measure 11 is marked with a piano (*p*) dynamic. The treble clef staff contains a complex texture with many beamed sixteenth notes. The right hand piano staff has rests, and the left hand piano staff has a sustained bass line. Performance instructions include 'ova' and '8va'.

II

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in three systems. The first system consists of a single treble staff with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The melody begins with a quarter rest, followed by a series of eighth and quarter notes. The second system features two staves: a treble staff and a bass staff. The treble staff continues the melody with a series of eighth and quarter notes, while the bass staff provides a simple harmonic accompaniment with a single note per measure. The third system continues the melody in the treble staff and the accompaniment in the bass staff. The score concludes with a final measure in the treble staff and a double bar line in the bass staff.

14

14

Б

15

sf *sf* *mp*

Б Б Б Б М Б М

Г

sf *sf*

16

Б

Б

Б

21

3 3 3 3 3

23

Б Б Б Б Б Б Б

3 3 3

Г

25

3 3

26

subito p

poco a poco cresc.

Б Б Б Б

27

Б Б Б Б

28

3 3

3 3

B

3

29

5 3

3 3

3 3

3 3

Б

ff

mp.p

The image displays a musical score for the song "The Rose Tree". It is written for three parts: Treble, Bass, and a lower Bass line. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 7/4. The score is divided into three measures. The first measure (measures 1-7) features a treble staff with a melody starting on G4, a bass staff with a bass line starting on G2, and a lower bass staff with a single note G2. The second measure (measures 8-14) features a treble staff with a melody starting on A4, a bass staff with a bass line starting on A2, and a lower bass staff with a single note A2. The third measure (measures 15-21) features a treble staff with a melody starting on B4, a bass staff with a bass line starting on B2, and a lower bass staff with a single note B2. The score includes various musical notations such as notes, rests, and bar lines.

33

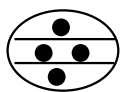
8

B

[illegible]

[illegible]

III

Presto

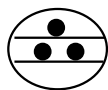
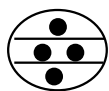
p poco a poco cresc.

Б

5

Б

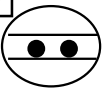

9

Б

Б

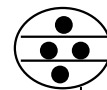
Б

13

sf subito *p*

Б

18

Б

Musical score for measures 22-26. The piece is in 3/8 time. Measure 22 features a double bar line and a *mp* dynamic marking. Measure 23 has a circled diagram of two dots. Measure 24 has a circled diagram of three dots. Measure 25 has a circled diagram of four dots. Measure 26 has a circled diagram of five dots. A box labeled 'B' is located below measure 23.

Musical score for measures 27-30. Measure 27 has a circled diagram of three dots. Measure 28 has a circled diagram of four dots. Measure 29 has a circled diagram of five dots. Measure 30 has a circled diagram of six dots. A box labeled 'Б' is located below measure 30.

Musical score for measures 31-34. Measure 31 has a circled diagram of three dots. Measure 32 has a circled diagram of four dots. Measure 33 has a circled diagram of five dots. Measure 34 has a circled diagram of six dots.

Musical score for measures 35-38. Measure 35 has a circled diagram of three dots. Measure 36 has a circled diagram of four dots. Measure 37 has a circled diagram of five dots. Measure 38 has a circled diagram of six dots. A box labeled '8' is located above measure 36.

Musical score for measures 39-42. Measure 39 has a circled diagram of three dots. Measure 40 has a circled diagram of four dots. Measure 41 has a circled diagram of five dots. Measure 42 has a circled diagram of six dots.

43

Measures 43-47 of a musical score. The piece is in 3/8 time. Measure 43 features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measures 44-47 show complex rhythmic patterns with various accidentals and dynamic markings. A forte (*sf*) dynamic is indicated in measure 45. A fermata is placed over measure 46. A 'V' symbol is present above measure 47.

48

Measures 48-51 of a musical score. The piece is in 3/8 time. Measure 48 features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measures 49-51 show complex rhythmic patterns with various accidentals and dynamic markings. A forte (*sf*) dynamic is indicated in measure 49. A fermata is placed over measure 50. A 'V' symbol is present above measure 51.

52

Measures 52-55 of a musical score. The piece is in 3/8 time. Measure 52 features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measures 53-55 show complex rhythmic patterns with various accidentals and dynamic markings. A piano (*p*) dynamic is indicated in measure 53. A fermata is placed over measure 54. A 'V' symbol is present above measure 55. A box labeled 'B' is present in measure 54.

56

Measures 56-58 of a musical score. The piece is in 3/4 time. Measure 56 features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measures 57-58 show complex rhythmic patterns with various accidentals and dynamic markings. A fermata is placed over measure 57. A 'V' symbol is present above measure 58.

59

Measures 59-62 of a musical score. The piece is in 3/4 time. Measure 59 features a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measures 60-62 show complex rhythmic patterns with various accidentals and dynamic markings. A fermata is placed over measure 60. A 'V' symbol is present above measure 62.

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Б

85

ricochet

Б

89

mp

Б

92

Б

96

mf

Б

103

Handwritten musical score for 'The Rose Tree'. The score is written on two staves, Treble and Bass. The key signature is one sharp (F#). The melody is in the Treble staff, and the accompaniment is in the Bass staff. The score includes a repeat sign and a first ending. The first ending is marked with a 'B' in a box. The melody features a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) and a half note (C5). The accompaniment consists of eighth and sixteenth notes. The score is numbered 103.

107

Б

Б

f

III

p

Б

115

poco a poco cresc.

III

119

B B

123

B subito *p*

127

130

134

p poco a poco cresc.

138

Musical score for measures 138-141. The piece is in C major, 3/4 time. Measures 138-141 show a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the right hand, with a steady bass line in the left hand. Measure 141 has an accent (>) on the final note.

142

Musical score for measures 142-145. Measures 142-145 continue the rhythmic pattern. Measure 144 has an accent (>) on the final note.

146

Musical score for measures 146-149. Measures 146-149 show a more complex melodic line in the right hand. Measure 147 has an accent (>) on the first note. Measure 148 has a forte (*ff*) dynamic marking. Measure 149 has an accent (>) on the final note.

150

Musical score for measures 150-153. Measures 150-153 show a melodic line in the right hand. Measure 151 has an accent (>) on the first note. Measure 152 has an 8-measure rest in the right hand. Measure 153 has an accent (>) on the final note.

154

Musical score for measures 154-157. Measures 154-157 show a melodic line in the right hand. Measure 155 has an 8-measure rest in the right hand. Measure 156 has a forte (*sf*) dynamic marking. Measure 157 has an accent (>) on the final note.

Б

157

f

161

f poco a poco cresc.

165

fff

169

fff

172