

«Аннотации изданий, представленных на XVI Международную выставку-презентацию учебно-методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки», Россия (Москва), 26-28 февраля 2013 г.

Искусствоведение

**ТЕМАТИЗМ БАССО-ОСТИНАТНЫХ
ЖАНРОВ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
МУЗЫКЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
БАРОККО: ИССЛЕДОВАНИЕ**

Алексеева И.В.

*Уфимская государственная академия искусств
им. Загира Исмагилова, Уфа, e-mail: rector@ufaaart.ru*

Научный редактор: доктор искусствоведения, профессор Л.Н. Шаймухаметова

Рецензенты: В.Н. Холопова, доктор искусствоведения, профессор; Л.П. Казанцева, доктор искусствоведения, профессор.

На новом этапе развития науки появляется необходимость в критическом переосмыслении ранее утвердившихся взглядов и расширении горизонта наших представлений о музыкальных явлениях, которые порождены антитетичными историческими эпохами – «нервными узлами истории» (Н.И. Конрад). Они фокусируют в себе характерный для эпохи тип художественного мышления, специфическое мироощущение. В истории культуры огромную область исполнительской практики, запечатлённой в музыкальных текстах, представляет собой музыка западноевропейского барокко. Однако до сих пор она хранит многочисленные загадки для исполнителей, музыковедов, искусствоведов. Одной из них являются старинные тексты инструментальной полифонической музыки, не связанные со словом, сюжетом или со сценической программой. К таким уникальным музыкальным явлениям относятся пассакалии, чаконны, гарунда и фолии, которые образовали род бассо-остинатных жанров. Их типологической чертой является смысловая полифония одновременно звучащих, но различных по интонационному наполнению, логике и траектории движения тематических пластов.

В книге «Тематизм бассо-остинатных жанров в инструментальной музыке западноевропейского барокко» специфика текстовой организации бассо-остинатных жанров рассматривается сквозь призму изучения художественных возможностей тематизма. Книга адресована музыкантам-профессионалам, специалистам в области теоретического музыкознания, аспирантам и студентам вузов искусства и культуры.

Исследование художественной специфики текстовой организации бассо-остинатных жанров даёт возможность приблизиться к загадке барочного миропостижения. Важнейшим элементом картины барочного мира является анти-

номия макро-и микрокосмоса, возвышенного и земного, стороны которой образуют сложную диалектику. При этом, возвышенное синкретично с внеличным, божественным, а земное с – зарождающимся индивидуальным творческим началом. Гуманистическая концепция мироздания находит отражение в различных музыкальных жанрах и формах барокко, которые воссоздают внутреннее единство мира в его небесной (возвышенной) и земной иерархии. Макрокосмос (Вселенная) и микрокосмос (мир человеческих страстей), образующие оппозицию, регламентированы в музыкальном пространстве и связаны с движением вверх и вниз. В этой связи, феномен бассо-остинато явился уникальным, ставшим своеобразной эмблемой барокко. Вариации на basso ostinato воссоздают пространственно детерминированную модель неизменное (остинатный пласт баса) – изменяющееся (расположенный над ним над-остинатный пласт), Вечное – бренное.

Проблема смысловой организации текста в последнее время перестала быть прерогативой литературоведения и всё увереннее обживает пространство музыковедения. Вместе с тем, этот процесс протекает не просто и неравномерно. Так, сегодня наибольший интерес для исследователей представляют музыкальные явления XX и XXI столетий. Кроме того, до сих пор приоритетными остаются вопросы организации гомофонного, но не полифонического текста. При этом сложилась устойчивая традиция анализа тесной зависимости музыкального полифонического материала от грамматического и формообразующего принципов. Однако организация смысловых структур музыкального текста часто имеет свою внутреннюю, отличную от грамматико-синтаксической. По-прежнему неисследованным остаётся механизм смыслопорождения в мелодико-фигуративном тематизме инструментальной музыки барокко. Всё это побудило автора к теоретическому исследованию наиболее вариативного, поливалентного, по сути, «закрытого» для содержательной интерпретации феномена смысловой организации музыкального текста бассо-остинатных жанров барокко. Они предоставили уникальную возможность исследования механизмов рождения смыслов в условиях специфической текстовой организации – полифонии тематических пластов. Неизменная тема bassoostinato и обновляющийся тематизм над-остинатного пласта образуют одновременную (образную и эмоциональную) оппозицию,

выявляемую посредством рельефного и фигуративно-мелодического типов тематизма. Изучение системы отношений тематических пластов и происходящих в них семантических процессов даёт возможность в значительной мере определить художественную концепцию жизни и образ мира в эпоху барокко.

Отправной точкой книги «Тематизм бассо-остинатных жанров в инструментальной музыке западноевропейского барокко» явилось стремление автора разобраться в сущности и специфике неизученного инструментального тематизма барокко как определённого художественного феномена на примере бассо-остинатных жанров. В этой связи специфика текстовой организации бассо-остинатных жанров рассматривалась сквозь призму изучения художественных возможностей их тематизма.

Музыкальным материалом исследования послужили образцы тематизма пассакалий, чакон, фоллий и граундов, принадлежащих различным инструментальным школам барокко. Среди анализируемых опусов привлечено большое число малоизученной и практически неисполняемой музыки конца XVI – начала XVIII века. В работу вошли сочинения немецких композиторов-органистов и клавиристов (И.-С. Бах, Д. Букстехуде, И. Пахельбель, И.-К.Ф. Фишер, Г. Муффат), итальянских композиторов (А. Вивальди, Т. Витали, А. Корелли, Т. Мерула, Дж. Фрескобальди), французских композиторов-органистов (Р. де Визе, А. Резон) и клавиристов (Л. Куперен, Ф. Куперен), английских композиторов (Г. Пёрселл, У. Бёрд, Д. Булл, Т. Томкинс и др.). В работе исследовались и редкие, раритетные издания, например, сочинения для органа немецкого композитора И.-Г. Керля, австрийского скрипача и композитора Г.-И.Ф. Бибера и его предшественника И.-Г. Шмельцера, чьи сонаты для скрипки соло и *bassocantino* явились первыми изданными сочинениями этого жанра, а также сочинения для лютни английского композитора У. Корбетта. В работе использовались образцы старинных фоллий неизвестных авторов (анонимов).

Здесь впервые был выявлен и описан интонационно-лексический состав тематизм нижнего (*bassoostinato*) и верхнего (над-остинатного) пластов, этимология значений, а также их структурные и семантические модификации в процессе межтекстовой миграции. В заключении была описана система отношений между темой и над-остинатным пластом с точки зрения целостной текстовой структуры. Полученные результаты открыли новые возможности подхода к универсальной типологической модели бассо-остинатных жанров. Был сделан прогноз о возможности её изучения как системного феномена, в значительной степени обуславливающего смысловую организацию музыкального текста барокко.

ИНТОНАЦИОННАЯ ЛЕКСИКА ОБРАЗОВ ПАСТОРАЛИ В ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТАХ Й. ГАЙДНА: ИССЛЕДОВАНИЕ

Асфандьярова А.И.

*Уфимская государственная академия искусств
им. Загира Исмагилова, Уфа, e-mail: rector@ufaart.ru*

Научный редактор: доктор искусствоведения, профессор Л.Н. Шаймухаметова.

Рецензенты: Л.П. Казанцева, доктор искусствоведения; А.Ю. Плахова, кандидат искусствоведения.

Используя возможности метода семантического анализа, автор исследования показывает на практике примеры адекватного прочтения исполнителем первичного авторского текста фортепианных сонат Гайдна, которые в значительной степени содержат образы пасторали.

Сутью методологии семантического анализа является расшифровка смысловых структур и наполняющей их *интонационной лексики*. Понятие интонационной лексики в российском музыкознании подразумевает устойчивые обороты с закреплёнными значениями. Их существование объясняется связью музыки с окружающим миром и различными видами искусства – с речью, движением, поэтическими образами, театральными и живописными сюжетами.

Явление пасторали также конкретизируется вполне определённым и ясным для постановки исполнительских задач набором интонационной лексики. Тем не менее, несмотря на проявление пасторали как одной из важнейших (хотя и не единственной) составляющей стилистики фортепианных сонат Гайдна, и исполнители, и музыковеды имеют весьма расплывчатое представление о конкретных интонационных способах её воплощения. В таком случае остро встает проблема расшифровки (декодирования) музыкального содержания. Хотя произведения Гайдна сопровождают исполнительскую жизнь пианиста с первых шагов занятий музыкой, а исполнение сочинений этого композитора часто становится критерием в определении профессионального уровня, исполнение произведений Гайдна составляет определённую трудность для современных пианистов.

Семантический анализ интонационной лексики даёт право выявить разнообразие модификаций идиллических образов в контексте различных частей сонатного цикла, что служит признаком единства стилистики языка композитора. При этом обнаруживается поразительное многообразие форм пасторали: созерцательно-меланхолическая, драматическая, героическая, галантная, «сельская».

Основными механизмами воплощения пасторали в клавирной сонате Гайдна являются как музыкальные, так и внемузыкальные источники. Это: