

**Ф.Б. Ситдикова
И.В. Алексеева**

**Скрипичный текст
в сольных и ансамблевых сочинениях
западноевропейского барокко**

Министерство культуры Российской Федерации
Уфимская государственная академия искусств
им. Загира Исмагилова
Лаборатория музыкальной семантики

**Ф.Б. Ситдикова
И.В. Алексеева**

**Скрипичный текст
в сольных и ансамблевых сочинениях
западноевропейского барокко**

Уфа 2015

УДК 78.072.2

ББК 85.31

А 41

Научный редактор
доктор искусствоведения Л.Н. Шаймухаметова

Рецензенты
доктор искусствоведения А.Г. Коробова
доктор искусствоведения А.В. Крылова

Печатается по решению редакционно-издательского совета
УГАИ им. Загира Исмагилова

Ситдикова Ф.Б., Алексеева И.В.

Скрипичный текст в сольных и ансамблевых сочинениях западноевропейского барокко: исследование. – Уфа: Лаборатория музыкальной семантики УГАИ им. Загира Исмагилова, 2015, – 240 с.: нот.

DOI: 10.17674/978-5-93716-071-3.2015

Исследование посвящено рассмотрению специфики организации скрипичного текста ансамблевых и сольных сочинений западноевропейского барокко как целостной системы. В монографии представлена попытка реконструирования ситуации скрипичного исполнительства барокко, отражённой в вариативном и полиструктурном уртексте.

Книга адресована музыкантам-профессионалам, аспирантам и студентам вузов искусства и культуры.

ISBN 978-5-93716-071-3

© Ситдикова Ф.Б., 2015.

© Алексеева И.В., 2015.

© Лаборатория музыкальной семантики УГАИ
им. Загира Исмагилова, 2015.

Содержание

Введение	4
Глава I. Практика инструментального музицирования барокко и её отражение в скрипичном уртексте.....	13
1.1. Скрипичный уртекст и его содержательные компоненты	14
1.2. Вариативность уртекста в переложениях скрипичных произведений для лютни, органа и клавира	34
Глава II. Функции скрипки в текстовой партитуре ансамблевых сочинений барокко	69
2.1. Функция ансамблевого со-интонирования скрипки в трио-сонате	70
2.2. Многофункциональность скрипки в concerto grosso	89
2.3. Функция солирования скрипки в инструментальном концерте.....	109
Глава III. Специфика и особенности текстовой организации сочинений для скрипки соло	132
3.1. Знаки ансамблевого музицирования в контексте многоголосного скрипичного тематизма	134
3.2. Знаки солирования в контексте одноголосного скрипичного тематизма	150
3.3. Знаки ансамблевого и сольного музицирования внутри текста.....	183
Заключение	207
Список литературы	214
Нотография.....	236

Введение

Проблема изучения смысловой организации музыкального текста барокко является одной из актуальных в современном отечественном музыкознании. Вместе с тем, в научном и научно-прикладном пространстве, в практике исполнения она до сих пор решается достаточно избирательно. Так, явное предпочтение отдаётся изучению текста клавирных и органных сочинений барокко, тематизм которых многоголосен. В настоящем исследовании изучаются содержательные аспекты уникального, изложенного на одной нотной строке и потенциально мелодического скрипичного тематизма. Это позволило приблизиться к постижению специфики его интонационно-лексического наполнения и текстовой организации.

Несмотря на то, что одностroчное оформление скрипичного тематизма вполне очевидно, а его внешние параметры стабильны, тем не менее, закономерности и особенности его текстовой организации не столь безусловны в сольных и ансамблевых сочинениях. В первом случае в одной строке нотного текста отображаются свойства сольного концентрирующего и технически совершенного инструмента, выступающего в единственном числе. В другом, – та же строка запечатлевает тематизм одного из партнёров ансамблево-оркестровых объединений. Исследование названных проблем даёт возможность осмыслиения скрипичного текста как феномена целостного и полиструктурного. В этой связи системное представление о скрипичном тексте могло бы складываться в опоре на оппозицию «целое – часть», где текст сольных сочинений является автономным в структурном и содержательном отношении феноменом, а текст скрипичной партии в ансамблевых сочинениях – частью многострочной и многоголосной ансамблевой партитуры. Здесь сольный текст и

текст ансамблевой партитуры соотносятся по типу сложносоставной структуры «текст в тексте».

Изначальное присутствие подобной дифференциации предполагает, с одной стороны, специальное исследование каждого из названных феноменов, с другой, – ориентацию на системный подход, что требует их соотнесённого, сравнительного анализа, позволяющего выявить как наиболее общие, системообразующие компоненты, так и индивидуальные, проясняющие специфические, уникальные особенности каждого из явлений.

Исследовательское «поле» работы сформировалось на пересечении музыкальной практики скрипичного исполнительства и её нотографического отражения. Накопленные к настоящему времени сведения о становлении стилей, жанров, форм музиковедования с участием скрипки, а также её выразительных возможностей в исполнительской практике барокко побудили авторов к всесторонней оценке механизмов их отображения в односторочном скрипичном тексте сольных и ансамблевых произведений барокко.

В этой связи мобильность и адаптивность скрипичного тематизма изучалась сквозь призму многофункциональности скрипача-исполнителя. Запечатлённые в сольном тексте роли концертанта, а в текстовой партитуре ансамбля со-интонирующего равноправного партнёра изучались в тесной взаимосвязи. Их постижение даёт исследователю и исполнителю импульс для грамотной и аутентичной расшифровки скрипичного тематизма.

Мелодический по природе тематизм сольной скрипичной музыки не укладывается в рамки линейной структурной организации и предстаёт в виде объёмного образования, в значительной степени «зашифрованного» в голосах и линиях. Для исследования его структуры и семантики были найдены новые методологические основания и аналитические подходы. Текстовой подход позволил рассмотреть специфику сольного скрипичного текста барокко, где в свёрнутом виде отражены знаки-образы

и модели, сложившиеся в практике инструментального ансамблевого музицирования с участием скрипки. При этом сольный скрипичный текст предстаёт как *quasi*-партитура, запечатлённая на одной строке нотного текста в виде явных (в многоголосии) и скрытых (в одноголосии) голосов. Такой подход даёт возможность постижения скрипичного текста как единого и целостного, во многом вариативного и полиструктурного. А исследование стереотипных оборотов знакового характера, способных к межтекстовой миграции и адаптации в контексте сольной и ансамблевой (с участием скрипки) музыки, предлагает «ключ» для аутентичной интерпретации уртекста барокко в современной концертной практике.

Богатство акустических, технических и выразительных возможностей скрипки нашло отражение в поливариантном художественно содер жательном потенциале скрипичного текста в сольных и ансамблевых произведениях барокко. В настоящем исследовании изучается *уртекст* – первоначальный, авторский, без редакторских привнесений, что открывает перспективы более полного и глубокого проникновения в содержание скрипичного текста, его адекватного постижения в исследовательской и исполнительской практиках.

Поскольку нотный материал той эпохи дошёл до нас, преимущественно, в аранжированном, обработанном виде, в работе привлечены старинные трактаты, словари, отображающие эстетические и мировоззренческие основы отдалённой от нас эпохи. Они способствуют адекватному решению названных проблем.

Многоаспектность подходов в исследовании специфики организации скрипичного текста, воплощающего в себе не один, а одновременно несколько текстов, продиктована его «закрытостью» для исследователя и исполнителя. Она обусловлена неразрывной связью скрипичного исполнительского искусства и, соответственно, скрипичного текста ансамблевых и сольных сочинений с разнообразными формами инструментальной, в том

числе не скрипичной, музицирующей практики. С одной стороны, в эпоху барокко существовала общность репертуара, жанров, взаимозаменяемость инструментов в музыкальной практике, единство музыкального материала, обусловившие становление общих принципов организации инstrumentального текста. С другой, – скрипка как универсальный инструмент, демонстрирующий ансамблевые и сольные выразительные возможности, обладала собственной спецификой и, соответственно, оригинальной логикой построения текста.

В этой связи в настоящем исследовании скрипичный текст сольных и ансамблевых сочинений западноевропейского барокко рассматривается в их различии и взаимообусловленности. В центре нашего внимания находятся механизмы смысловой организации скрипичного тематизма и его интонационной лексики в сольных и ансамблевых сочинениях барокко. С их помощью выявляются общие и специфические принципы смысловой организации скрипичного текста с точки зрения взаимодействия сольного и ансамблевого инструментального музицирования.

В настоящем издании рассматриваются функции скрипки в различных формах музыкальной практики барокко и их отражение в нотном и музыкальном текстах. Для этого последовательно изучаются общие и индивидуальные принципы организации многоголосного и одноголосного, интонационно-формульного и орнаментально-фигурационного скрипичного тематизма в контексте сольных и ансамблевых произведений барокко. Содержательный потенциал скрипичного тематизма раскрывается посредством выявления интонационно-лексического состава и участия исполнительских приёмов в его смысловой организации. В связи с этим исследуются их внутритекстовые и межтекстовые взаимодействия в сольных скрипичных и ансамблево-оркестровых произведениях с участием скрипки. А формирование его ансамблевых и концентрирующих свойств демонстрируют содержащиеся в тексте типологические знаки-клише,

отображающие акустические, технические и темброво-регистровые особенности скрипки.

Музыкальный материал настоящего исследования составили произведения, относящиеся к различным композиторским школам западноевропейского барокко. Здесь отобраны наиболее яркие и показательные с точки зрения заявленной проблематики образцы. Для изучения универсальных принципов организации ансамблевого и сольного скрипичного нотного и музыкального текстов привлекаются сочинения итальянских (Т. Альбинони, Дж. Б. Бассани, Ф.А. Бонпорти, А. Вивальди, А. Корелли, Дж. Легренци, П. Локателли, Б. Марини, Ф. Корбетт), английских (Г.-Ф. Гендель, Г. Пёрселл), австрийских (Г.И. Бибер), немецких (И.-С.Бах, Д. Букстехуде, И.П. Вестгоф, И.-К. Кёрль. И.А. Райнкен, Г.-Ф. Телеман), чешских (В. Пихль) и других композиторов западноевропейского барокко. В работе рассматриваются тексты ансамблево-оркестровых сочинений с участием скрипки, принадлежащие к разнообразным жанрам барокко. Это – трио-сонаты, concerti grossi, концерты для оркестра и для солирующей скрипки с оркестром, сонаты для скрипки и клавира. Значительный пласт составили произведения для скрипки соло – сонаты, сюиты и партиты, фантазии, прелюдии, пассакалии, фуги. С целью более яркого обозначения специфики сольного скрипичного уртекста в работу для сравнения включены образцы лютневой, органной, клавирной музыки. Здесь привлекаются различные формы нотной записи инструментальных сочинений барокко: уртексты, нотные тексты с более поздними редакторскими наслаждающими, а также современные редакции. Важное место отведено редким, факсимильным изданиям – таким, как сочинения для скрипки соло (Г.И. Бибер, И.П. Вестгоф), для органа (И.-Г. Кёрль), для лютни (Ф. Корбетт) и другие.

Скрипичный текст барокко в настоящей работе изучается как специфический в области музыкальной культуры интертекст, ориентирующийся на различные модели инструментального

исполнительства, в том числе не скрипичного. Здесь рассматриваются процессы адаптации в тематизме сольного скрипичного уртекста универсальных смысловых структур *solo* – *continuo* и *tutti* – *solo*, сложившихся в ансамблевой музыке барокко.

Возможность осмыслиения специфики организации скрипичного текста барокко в различных ситуациях его функционирования (произведения ансамблевой и сольной музыки) дали концепции в области теории текста М.Г. Арановского [13] и Л.Н. Шаймухаметовой [203; 206; 211]. Важными стали положения о формировании разного типа текстов благодаря принципам смыслопорождения, интертекстуальных взаимодействий, миграции и адаптации смысловых, знаковых единиц¹.

В исследовании также осуществляется опора на новейшие, актуальные разработки проблемы «Музыкальный текст и исполнитель» Лаборатории музыкальной семантики². Техника семантического анализа музыкальной темы, разработанная в трудах Л.Н. Шаймухаметовой [205; 208]; тематизма общих форм движения, заложенная в работах ЛМС (И.В. Алексеева [7; 10], Н.Г. Селиванец [210], Н.Л. Тухватуллина [188], Л.Н. Шаймухаметова [206] и др.) позволяет приблизиться к определению структурной организации и выразительно-художественного потенциала рельефного и орнаментально-мелодического скрипичного тематизма сольных и ансамблевых (с участием скрипки) произведений барокко.

¹ В работе различаются понятия «нотный текст» и «музыкальный текст» (М.Г. Арановский). Один даётся в «графическом изображении, другой – в виде акустической реализации» [13, 32]. В основе музыкального текста различных эпох лежат смысловые структуры, интонационная лексика и явления интертекста, во многом определяющие музыкальное содержание.

² Лаборатория музыкальной семантики (в дальнейшем – ЛМС) открыта в 2001 году в Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова под научным руководством доктора искусствоведения, профессора Л.Н. Шаймухаметовой.

В барочном тексте знаковые функции обретают как локальные, так и крупномасштабные знаковые единицы. Ключевым стало понятие «интонационной лексики» – совокупности относительно устойчивых, узнаваемых оборотов с закреплёнными значениями, которые входят в текст как целостные интертекстуальные образования. Их специфической для барокко разновидностью являются риторические фигуры.

В роли крупномасштабных, системнообразованных смысловых структур в барочном уртексте часто выступают типовые «модели диалогов» *solo continuo* и *tutti – solo*, поскольку они выражают *со-положение* и *со-отношение* партий участников ансамбля и предстают соответственно в виде вертикальной (одновременное расположение) и горизонтальной (последовательное звучание) формах. Мигрируя в иной текст, в том числе сольных произведений, универсальные модели, связанные с ансамблевыми формами музицирования, стали носителями информации о функциях инструментов в музыкальной практике, их тембровых и технических возможностях и многом другом. Они обрели роль «ситуативных знаков» (Л.Н. Шаймухаметова) и участвовали в отображении в музыкальном тексте разнообразных форм интонирования скрипки: виртуозного солирования, ансамблевого со-intonирования и других.

Самое непосредственное отношение к настоящей работе имел подход Э. Курта к сольному одноголосному скрипичному тексту барокко (на примере сочинений И.-С. Баха) как a priori полифоничному, поскольку линейный тип его организации таков, «что в одном голосе в скрытом состоянии содержится многоголосие» [100, 183].

Целесообразной в процессе практической «расшифровки» уникального одноголосного с чертами скрытого многоголосия скрипичного текста явилась технология *тонологического анализа* М.Г. Арановского [14], в которой его функциональное расслоение на *слой опоры* и *орнамента* осуществляется благодаря

вариативности музыкального тона. Взаимодействие линейных слоёв внутри целостной структуры одноголосного тематизма произведений для скрипки соло даёт представление о его смысловой полифонии.

Работа ориентирована на методологию исследования акустических образов или «знаков-образов» инструментов, сложившуюся в ЛМС по отношению к клавирной музыке барокко (Е.В. Гордеева [59–61], П.В. Кириченко [91], Н.М. Кузнецова [99], К.В. Мореин [122], Л.Н. Шаймухаметова [203–211]). Наблюдения за межтекстовой, внутритекстовой миграцией интонационно-лексических образований позволили проникнуть в общие для различных инструментальных школ и специфические для скрипки механизмы смысловой организации барочного текста. Перемещаясь из ансамблевого контекста в сольный (и обратно), они образуют своего рода интонационно-лексический «словарь» инструмента, осуществляют связь исполнительского, нотного и музыкального текстов, формируя интертекст.

Скрипичный текст рассматривается в исследовании как целостный феномен, где сольные скрипичные сочинения и ансамблевые с приоритетным участием скрипки организованы по принципу подобия. При этом существенно важным является постижение наиболее общих и единых для нотного и музыкального текстов механизмов, заключающихся в *свёртывании* (одноголосный сольный) и *развёртывании* (многоголосный ансамблево-оркестровый партитурный текст).

Учитывая широту пласта обозначенных проблем в работе осуществляется поэтапное обращение к особенностям чертам музыкального текста западноевропейского барокко, принципиально отличающим его от сложившегося к настоящему времени, а затем к тексту скрипки в ансамблевых (где скрипка являлась частью объединений) и сольных сочинениях конца XVI – начала XVIII веков. Концепция работы развёрнута в трёх главах. Её структура отображает движение от общего к частному:

от изучения практики инструментального музицирования барокко и её отображения в скрипичном уртексте (Глава I), к анализу функций скрипки в текстовой партитуре ансамблевых сочинений различных жанров барокко (трио-соната, *concerto grosso*, инструментальный концерт) (Глава II) и специфики текстовой организации сочинений для скрипки соло в многоголосном и одноголосном тематизме (Глава III).

Представленные результаты исследования и аналитические материалы, возможно, окажутся полезными в научных целях при изучении теоретических и исторических аспектов музыкального текста, а методология анализа интонационной лексики тематизма скрипичных сочинений западноевропейского барокко поможет адекватно и грамотно решать технические и художественные задачи исполнительской интерпретации.

Научное издание

**Флюра Булатовна Ситдикова
Ирина Васильевна Алексеева**

**Скрипичный текст в сольных
и ансамблевых сочинениях
западноевропейского барокко**

Научный редактор:
академик РАЕ, доктор искусствоведения, профессор
Людмила Николаевна Шаймухаметова

Вёрстка:
Ю.В. Грицаенко

Лицензия на издательскую деятельность Б 848240 № 158 от 09.06.1999 г.
Подписано в печать 01.12.2015 г. Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.
Уч.-изд. л. 9,01. Усл.-печ. л. 13,95. Тираж 500 экз. Заказ № 151007.
Отпечатано на оборудовании печатного салона «Идель Пресс»
ООО «Арсис» 450001, г. Уфа, проспект Октября, 7/1.
Тел./факс: +7 (347) 292-11-62, e-mail: info@icmyk.ru