

Пасторальные образы сонат Й. Гайдна

В исследовании описаны художественные возможности пасторали, способы её музыкально-образного воплощения и стилистика исполнительского интонирования сонат Гайдна средствами современного фортепиано. Автор знакомит читателей с методологией анализа смысловых структур музыкального текста, решая проблему создания вторичного текста (исполнительского сценария) на основе концепции семантического анализа Лаборатории музыкальной семантики. Произведения Гайдна часто интерпретируются с позиции «романтического» пианизма, что проявляется в излишне экспрессивной, бравурно-аффективной артикуляции. Расшифровка смысловых структур и наполняющей их интонационной лексики даёт возможность подойти к решению этой проблемы с позиции содержательного исполнительского интонирования. Книга адресована музыкантам-профессионалам, аспирантам, студентам, специалистам в области искусства и художественного творчества.

Амина Асфандьярова

Пасторальные образы клавирных сонат Й. Гайдна

Интонационная лексика
и исполнительская артикуляция

Амина Асфандьярова – канд. иск., профессор, засл. деят. искусств Республики Башкортостан, ректор Уфимской государственной академии искусств, пианистка, музыковед, автор статей, очерков, учебных пособий, посвящённых творчеству Й. Гайдна. Область научных интересов – фундаментальные и прикладные разработки проблемы «Музыкальный текст и исполнитель».

978-3-659-59004-7

Асфандьярова

 LAMBERT
Academic Publishing

Амина Асфандьярова

Пасторальные образы клавирных сонат Й. Гайдна

Амина Асфандьярова

**Пасторальные образы клавирных
сонат Й. Гайдна**

**Интонационная лексика и исполнительская
артикуляция**

LAP LAMBERT Academic Publishing

Impressum / Выходные данные

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen unterliegen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz bzw. sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die Wiedergabe von Marken, Produktnamen, Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen u.s.w. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Библиографическая информация, изданная Немецкой Национальной Библиотекой. Немецкая Национальная Библиотека включает данную публикацию в Немецкий Книжный Каталог; с подробными библиографическими данными можно ознакомиться в Интернете по адресу <http://dnb.d-nb.de>.

Любые названия марок и брендов, упомянутые в этой книге, принадлежат торговой марке, бренду или запатентованы и являются брендами соответствующих правообладателей. Использование названий брендов, названий товаров, торговых марок, описаний товаров, общих имён, и т.д. даже без точного упоминания в этой работе не является основанием того, что данные названия можно считать незарегистрированными под каким-либо брендом и не защищены законом о брендах и их можно использовать всем без ограничений.

Coverbild / Изображение на обложке предоставлено: www.ingimage.com

Verlag / Издатель:

LAP LAMBERT Academic Publishing

ist ein Imprint der / является торговой маркой

OmniScriptum GmbH & Co. KG

Heinrich-Böcking-Str. 6-8, 66121 Saarbrücken, Deutschland / Германия

Email / электронная почта: info@lap-publishing.com

Herstellung: siehe letzte Seite /

Напечатано: см. последнюю страницу

ISBN: 978-3-659-59004-7

Zugl. / Утверд.: Новосибирск, Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2003

Copyright / АВТОРСКОЕ ПРАВО © 2014 OmniScriptum GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. / Все права защищены. Saarbrücken 2014

СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	3
Введение.....	7
Глава I. Интонационная лексика пасторали в медленных частях фортепианных сонат Гайдна.....	15
§1. Знаки-образы музыкальных инструментов как атрибуты пасторали в тематизме медленных частей.....	17
<i>Знаки-образы античной лиры.....</i>	18
<i>Знаки-образы пастушеской свирели («знак свирели», «фигура неги»).....</i>	29
<i>Знаки-образы роговых сигналов и фанфар.....</i>	38
§2. Элементы музыкальной речи танцевально-пластической этимологии в тематизме медленных частей.....	45
§3. Театрально-сюжетные компоненты в тематизме медленных частей.....	54
§4. Живописно-орнаментальные структуры в тематизме медленных частей.....	67
Глава II. Пастораль в контексте менуэта.....	81
§1. Пасторальные образы менуэта в семантической ситуации «пластического диалога».....	86
§2. Пасторальные образы менуэта в семантической ситуации «театрального диалога».....	94
§3. «Музыкальные диалоги»: сцены и сюжеты музицирования.....	104
<i>Сюжеты музицирования (quasi-тембровые звучания).....</i>	104
<i>Музыкальные инструменты в ситуации изображения танца и в театральной сцене.....</i>	111
<i>Семантические фигуры пасторали в тематизме менуэта.....</i>	114
§4. О некоторых «скрытых» формах менуэта и их роли в создании образов пасторали.....	118
<i>Менуэт в медленных частях.....</i>	119
<i>Менуэт в быстрых частях.....</i>	123
Глава III. Интонационная лексика образов пасторали в быстрых частях клавирных сонат Гайдна.....	131

§1. Музыкальная лексикография пасторали в тематизме сонатных allegri фортепианных сонат Гайдна.....	133
<i>Драматическая пастораль</i>	134
<i>Комические сцены-диалоги</i>	144
<i>«Сцены собеседования»</i>	145
<i>«Сцены музицирования»</i>	147
<i>Воплощение идиллической темы «любовь-игра»</i>	151
§2. Музыкальная лексикография пасторали в финалах фортепианных сонат Гайдна.....	160
<i>«Деревенская пастораль»</i>	161
<i>«Галантные празднества»</i>	164
Заключение	175
Литература	179
Нотография	194

От автора

Интерпретация и исполнение музыкального произведения в стиле, адекватном авторскому замыслу, всегда были в центре внимания музыкантов. Общеизвестно, что содержательная интерпретация авторского текста, поиски убедительных и стилистически грамотных трактовок – главная задача исполнителя. Весьма актуальным в этом смысле становится решение проблемы этимологии и расшифровки музыкальных значений на основе положений музыкальной семантики. Исследования в этой области перспективны и необходимы: в них пересекаются вопросы теории и творческие проблемы исполнительства и педагогики.

Однако до определенного времени неразработанность методологии анализа смысловых структур, которая опиралась бы на расшифровку музыкального текста с позиций его поэтики и стилистики, неизбежно заводила в тупик практические задачи содержательного анализа и интерпретации музыкального произведения.

Известно, что проблема стилевой интерпретации произведений барокко и классицизма, и в частности, – фортепианных сонат Гайдна, – представляет определенные трудности для теоретиков и практиков исполнительства. Произведения Гайдна часто прочитываются с позиций «романтического» пианизма – и в плане образного содержания, и относительно исполнительских универсалий. Это сказывается в преувеличенной динамике, а также в пристрастии музыкантов к излишне выразительному и певучему, иногда и бравурно-аффектированному исполнению, что противоречит индивидуальному авторскому стилю и стилистике эпохи. Отсутствие внешних эффектных динамических и эмоциональных контрастов, звуковой насыщенности становится препятствием для включения произведений Гайдна в концертные программы, и, в то же время, составляет определенную трудность для интерпретации его сочинений современными пианистами.

В этом отношении важной представляется семиотическая разработка проблемы «музыкальный текст и исполнитель», предпринятая Лабораторией музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л. Н. Шаймухаметова).¹ В русле изучения содержательной специфики

¹ Информацию об этом см.: Лаборатория музыкальной семантики. Аннотированный библиографический указатель / Уфимская государственная академия искусств. – Уфа, 2004.

авторского текста и адекватного взаимодействия с ним исполнителя лежит и настоящее исследование. Методология семантического анализа – то есть расшифровки смысловых структур и наполняющей их *интонационной лексики* – дала возможность подойти к решению этой проблемы с позиций содержательного исполнительского интонирования.

Нотный материал, на который опирается исследование, включает фортепианные сонаты Гайдна, причем, предпочтение в их анализе отдается изданиям на основе уртекста. В этом смысле одним из самых точных является издание фортепианных сонат Гайдна К. Лэндон (так называемый «Венский уртекст»). В анализе использовались версии этой редакции, выпущенные как венгерским (Editio Musica Budapest, 1973), так и отечественными (Музыка, 1989) издательствами. Применялось также одно из самых распространенных в отечественной педагогической и исполнительской практике трехтомное издание: Й. Гайдн. Избранные сонаты (Музыка, 1966) под редакцией Л. Ройзмана. Анализировались и сравнивались немецкие и отечественные переиздания редакции К. Мартинсена, выпущенной в Лейпциге в 1937 году (Leipzig, 1973; Киев, 1975; Санкт-Петербург, 1993), привлекались также редакции Л. Калтата (Музгиз, 1946), Л. Хернади (Editio Musica Budapest, 1961), Г. Цилхера (Leipzig, 1977), М. Долинского (Konemann Musik Budapest, 1995) и другие.

Однако содержание нашей работы не сводится к сравнительному анализу интерпретаций. Суть идеи заключается в том, чтобы, используя возможности объективации метода семантического анализа, находить на практике примеры адекватного прочтения исполнителем первичного – композиторского – текста в масштабе музыкальной темы как носителя пасторальной образности и стилистики.

Предметом семантического анализа в музыкальной теме являются семантические фигуры, лексемы, сюжетно-ситуативные знаки, мигрирующие из текста в текст на протяжении длительного исторического времени. Существование подобных устойчивых образований с закрепленными значениями – «мигрирующих интонационных формул» (Л. Шаймухаметова) – объясняется связью музыки с окружающим миром и различными видами искусства – с речью, движением, поэтическими образами, театральными и живописными сюжетами. В каждом случае характерным следствием употребления семантической фигуры является конкретизация музыкального содержания на уровне музыкальной темы, которая является наиболее

семантически насыщенной в так называемых «регламентированных» стилях (барокко, классицизм), к которым, безусловно, относятся и произведения Гайдна. И в этом случае расшифровка «словаря музыкальных значений» может и должна стать основой грамотного интонирования авторского текста.

Присутствие пасторальных образов в фортепианной музыке Гайдна опирается на художественную модель, рожденную в других видах искусства – литературе, театре, живописи, где она имеет специфические способы воплощения. Тонкие и изысканные сочетания интонаций пластической, театрально-образной и звуковой инструментальной природы, в том числе инкрустированные в орнамент, составили особый набор интонационной лексики пасторали, проявляющей себя специфическим образом в разных частях фортепианной сонаты. Именно этому аспекту – музыкальной лексикографии и способам воплощения пасторали в тематизме фортепианных сонат Гайдна – посвящено настоящее исследование. В работе рассмотрен тематизм различных частей фортепианных произведений Гайдна с точки зрения выявления интонационной лексики пасторали и артикуляции музыкальной темы на основе выявления и раскодирования смысловых структур музыкального текста.

Непросто интерпретировать сочинения, традиции исполнения которых утеряны в силу различных причин – длительного времени, прошедшего с момента создания, слоя традиций более позднего периода, отсутствия инструментов, на которых исполнялись классические произведения эпохи. И только тщательные исследования – как непосредственно музыкального текста, так и культуры и искусства эпохи – могут приблизить нас к возможно большей адекватности интерпретации авторского текста – раскрытию образного содержания, смысла музыки и многих составляющих исполнительского процесса. Актуальность предлагаемого читателю исследования видится, прежде всего, в необходимости привлечения самых современных достижений музыковедческой науки и теоретической методологии в непосредственную практику исполнительства.

Автор выражает искреннюю благодарность коллективу и научному руководителю Лаборатории музыкальной семантики Уфимской государственной академии искусств доктору искусствоведения, профессору Л. Н. Шаймухаметовой за постоянную поддержку всех творческих начинаний. Хочу выразить глубокую признательность доктору искусствоведения, профессору Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского В. Н. Холоповой за ценные замечания, высказанные в процессе работы над

рукописью. Отдельную благодарность выражаю рецензентам – доктору искусствоведения, профессору Астраханской консерватории Л. П. Казанцевой и кандидату искусствоведения, доценту Новосибирской консерватории (академии) имени М. И. Глинки А. Ю. Плаховой за внимание и глубокую профессиональную оценку моей работы.