

К ИСТОРИИ СТИЛЕЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

© 2013 Д.А.Дятлов

Самарская государственная академия культуры и искусств

Статья поступила в редакцию 11.02.2013

Статья посвящена истории стилей фортепианной музыки. Представлен краткий исторический обзор процесса совершенствования инструмента: от клавира к фортепиано. Обоснована зависимость стиля музыки, как от эпохи, так и от инструмента, для которого пишет композитор. Определены основные стилевые особенности клавирного и фортепианного искусства.

Ключевые слова: исторический стиль, музыкальный стиль, клавир, фортепиано.

Творчество каждого композитора принадлежит определенной исторической эпохе, всегда является носителем традиции или школы. Авторский текст фиксирует определенную художественную реальность, в нем как бы в свернутом виде, потенциально заключены скрытые психические энергии, способ осуществления и проявления которых заложен в особенностях текста и создавшего его авторского творческого метода. Текст является историческим свидетельством определенной художественной и культурной реальности, несет в себе черты стиля, как самого художника, так и эпохи. В настоящее время, не смотря на внушительный объем эмпирических знаний и множества классификаций музыкальных стилей пока не сформулировано непротиворечивое и исчерпывающее определение исторического стиля, точная дефиниция стиля ускользает от многих исследователей. Так, изучая проблему исторического стиля, один из интереснейших исследователей в этой области Джон Батт в своей работе привлекает обширнейший материал из истории музыки, аналитической философии, теории литературы, историографии, теории модернизма и постмодернизма. Однако и он, как и многие другие избегает точного определения исторического стиля¹.

История стилей фортепианной музыки связана как с общей историей музыки, так и с развитием семейства клавирных инструментов, а затем с совершенствованием фортепиано. Первые щипково-клавишные инструменты появляются еще в XIII – XIV веках, но становятся актуальными для музыкального искусства и входят в обиход только к XVII столетию. С

этого времени все более и более расширяется сфера выразительности светского музыкального искусства. Этому способствовали новые способы и приемы музыкальной выразительности, пришедшие в музыкальное искусство с появлением семейства клавирных инструментов. Кроме различных градаций – темповых, тембровых и динамических клавир имел возможность построения аккордовых последований и разворачивания их во временном континууме, кроме того обладал ярким и красочным звучанием. Клавир был инструментом, который не требовал аккомпанемента, который во многих случаях мог быть самодостаточным. Струнно-щипковые инструменты были популярны достаточно долгое время. Их производством иногда занимались целые династии мастеров. На протяжении более чем ста лет представители знаменитой семьи Рюккерсов изготавливали харпсихорды и верджиналы самой разной конструкции и богато декорировали их².

Широкое распространение клавесина и клавикорда соответствует Новому времени, с начала которого мир начинает меняться, с каждым десятилетием все быстрее. Сама смена музыкальных стилей соответствует этому процессу. Художник, живущий в атмосфере непрерывно меняющегося мира, постоянно ощущает потребность в новациях, преобразованиях стиля, технических приемов, обновлении выразительных возможностей художественного языка. С другой стороны принадлежность традиции обеспечивает общность основных элементов творческого метода стилевой группы, школы, направления или эпохи. Сдерживая реформаторские импульсы творческого сознания, традиция оформляет, структурирует все его новации. В свое время лучшие черты новаторского художественного языка становятся частью традиции.

⁰ Дятлов Дмитрий Алексеевич, кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано, проректор по художественно-творческой деятельности и воспитательной работе. E-mail: diatlovda@mail.ru

¹ John Butt. *Playing with History. The Historical Approach to Musical Performance.* Cambridge University Press, 2002

² Grant O'Brien. *Ruckers. A Harpsichord and Virginal Building Tradition.* Series: Cambridge Musical Texts and Monographs, 2008

Композиторы-исполнители, сочинявшие в XVIII веке для клавира, во многом исходили из характера звучания и технических возможностей тех инструментов, для которых они писали и на которых исполняли свои произведения. Тембровое богатство, сила и яркость звука клавесина привлекала композиторов той эпохи. Интимная выразительность и мягкая звучность клавинофорда позволяла выражать соответствующие аффекты и тонкие оттенки чувства. Возможность вибрато на клавинофорде сближало этот инструмент по выразительным возможностям с голосом. Этим инструментам недоставало динамического разнообразия фортепиано. Различные принципы звукоизвлечения клавесина, клавинофорда и фортепиано сделали эти инструменты конкурентами друг другу в музыкальном обиходе XVIII столетия.

Смена культурных эпох, изменение стиля требовали нового звучания. Некоторые исследователи связывают распространение фортепиано с постепенным переходом от стиля барокко к классицизму³. Преодолев известную инерцию и консервативность музыкантов, новый инструмент спустя десятилетия после своего изобретения, стал завоевывать аристократические гостиные, а затем и концертные сцены. Инструмент постоянно менялся: устройство механики становилось все более изощренным, не прекращались поиски в технологии изготовления звучащих элементов – струн, деки, корпуса, достаточно скоро деревянную раму сменила металлическая. Вся модернизация фортепиано была подчинена историческим изменениям музыкального стиля в преддверии нарождающегося музыкального романтизма. Усовершенствование инструмента подталкивало композиторов-пианистов к созданию новых приемов фортепианной игры, отвечающих новым средствам выразительности, что в совокупности вырабатывало и новый авторский стиль. Изобретение демпферной педали и другие усовершенствования фортепианной механики вдохновили многих композиторов на различного рода новации⁴. Венские классики стали создавать музыку непосредственно для фортепиано, открывая в нем все новые возможности. В.А.Моцарт одним из первых оценил достоинства фортепиано⁵. По мнению Г.Аберта уже шестая соната (KV 284) Моцарта ориентирована на возможности нового фор-

тепиано⁶. О важнейшем значении для Бетховена молоточкового фортепиано и всех новаций его конструкции пишет в своей книге Т.Сковронек⁷. Согласно с этим звучит мнение авторов книги об истории музыкальных инструментов «Museum Musicum»: «Такое произведение, как Патетическая соната Бетховена не могло быть написано для фортепиано с механикой Кристофори, ни даже с английской механикой, это мог быть только Hammerklavier»⁸.

Клавирная и фортепианная музыка требует особой историко-стилистической классификации. Наряду с общими для всей европейской музыки процессами стилистических изменений в клавирной и фортепианной музыке всегда действуют свои закономерности. Это связано с особенностями средств выразительности, характерными для семейства клавишных инструментов, с особенностями бытования клавирной и фортепианной музыки в каждую из исторических эпох истории музыки. Клавирная музыка английских верджиналистов является достаточно монолитным стилистическим комплексом независимо от авторской принадлежности. Так же обстоит дело и с сочинениями французских клавесинистов, и с немецкой клавирной музыкой эпохи барокко. Стиль венского классицизма представляет собой стилистическое единство, несмотря на заметные индивидуальные черты его представителей. Но уже поздний стиль Л.Бетховена нарушает это единство, явные романтические тенденции, наметившиеся задолго до последних фортепианных сонат, устанавливают прямую преемственность с романтическим стилем⁹. Вместе с усилением индивидуальных черт в музыкальных сочинениях эпохи романтизма, связанных в первую очередь с авторским методом и манерой письма, усиливаются и их индивидуальные стилистические характеристики. Так произведения одного автора выходят за границу общей стилевой картины направления или эпохи. Внутри стиля одного композитора часто заметны стилевые изменения. Это связано не только с естественной эволюцией стиля, необходимость которого заключена в самой природе творчества. По мере ускорения всех сторон жизни, убыстряются и процессы взаимного обмена различных национальных, региональных, этнических куль-

³ Piero Rattalino. Storia del pianoforte, Il Saggiatore, 2003.

⁴ David Rowland. A History of Pianoforte Pedalling. The Open University. Milton Keynes, Cambridge University Press, 2004.

⁵ Вольфганг Амадей Моцарт. Письма / Пер. с нем., франц., итал., лат. – М.: 2000. – С.55 – 57.

⁶ Аберт Г. В.А.Моцарт. Часть первая, книга первая / Пер. с нем., вступ. статья, коммент. К.К.Саквы. – М.: 1987. – С.395.

⁷ Tilman Skowronek. Beethoven the Pianist. Cambridge University Press, Series: Musical Performance and Reception, 2010.

⁸ Museum Musikum. Historische Musikinstrumente. Edition Peters, Leipzig, 1981, s.55, 56

⁹ Маркус С.А. История музыкальной эстетики. В 2-х томах. – М.: 1968. – Т. 2. – С.662.

тур. Происходит и ускоряется «миграция» стилистических паттернов. Характерные особенности ритмики и интонационного строя фольклора самых разных национальных музыкальных культур все больше проникают в среду профессиональных композиторов. Все большее влияние на традиционную европейскую музыкальную культуру оказывают молодые национальные композиторские школы. Нельзя не отметить здесь и чрезвычайное влияние на музыку в это время литературы и смежных искусств. Романтическое миропонимание и чувство историзма сказывается и на стилистических изменениях в творчестве каждого заметного композитора-романтика. Стиль позднего Л.Бетховена радикально отличается от его первых опусов, музыка позднего Ф.Листа совсем не похожа на его сонаты, этюды или венгерские рапсодии. Внутри стиля И.Брамса заметны противоречивые стилиевые тенденции, в нем уживаются явные классицистские черты с романтическими. Музыка фран-

цузского импрессионизма также весьма неоднородна в стилистическом отношении. Особенно это заметно в фортепианных произведениях М.Равеля, где ощутимы различные стилиевые тенденции: романтические и импрессионистические, неоклассицистские и конструктивистские, элементы символизма и экспрессионизма. Ко второй половине XX века постиндустриальное общество порождает гигантскую информационную культуру. Профессиональная музыка также чрезвычайно разрастается, расширяется ее стилиевый диапазон, который невозможно уже вместить ни в какие классификации. Доступность информации о самых малозаметных явлениях различных музыкальных культур способствует невиданному до этих пор прорастанию стилей. При этом стилиевые тенденции европейской музыки прошлых веков продолжают в ней свою жизнь, причудливым образом проявляясь в самых разных произведениях профессионального музыкального искусства.

ON THE HISTORY OF PIANO MUSIC STYLES

© 2013 D.A.Dyatlov^o

Samara State Academy of Culture and Arts

The article is dedicated to the styles of piano music. A brief historical overview of the process of the improvement of the instrument: from clavier to the piano. Justified dependence of music style both on the era and on the instrument for which the composer wrote. The basic style features of clavier and piano art.

Keywords: historical style, musical style, clavier, piano.

^o *Dmitry Alekseevich Dyatlov, Cand. Sc. in art criticism, Associate Professor of the piano department, Pro-rector on art-creative activity and educational work. E-mail: diatlova@mail.ru*