

фортепианная миниатюра: истоки жанра

Научный руководитель – Борисова Людмила Николаевна

Кэ Мэйли

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра музыкального искусства, Москва, Россия
E-mail: 18070366209@163.com

Миниатюра - это камерный жанр, предназначенный для выполнения преимущественно в небольших помещениях. Камерные условия музицирования определяют особенности внутренней художественной организации миниатюры.

Обратимся к этимологии слова «миниатюра». Название «миниатюра» впервые прослеживается в изобразительном искусстве, затем переходит в литературу, музыку и театр. Изначально обозначала жанр малых форм. Развитие музыкальной миниатюры было одновременным с более крупными жанрами вокальной, хоровой, инструментальной, а также оркестровой музыки.

По мнению многих исследователей, «миниатюра представляет маленькую модель мира». Это определение вполне справедливо, так как именно миниатюра вбирает в себя жанровую систему малых форм в искусстве. Модель с индивидуальной картиной мира позволяют создать условия функционирования, здесь и черты психологии, семантики, область социокультуры.

Обратимся к жанровой теории М. Арановского¹ [Арановский М. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века // В сборнике «Русская музыка и XX век». М.: ГИИ, 1998. С.7-24.

]. Автором предложена система внешних и внутренних факторов миниатюры. Под внешними факторами подразумеваются исторические аспекты (тип, условия музицирования), что непосредственно связано с социокультурным контекстом общества.

К внутренним факторам Арановский относит тип образного содержания и формы, как один из способов воплощения художественного мира. Автор выделяет ряд особенностей структуры миниатюры - психологическую нагрузку на семантическую единицу художественного целого, здесь деталью могут стать тематическое ядро, мотив, фраза и т.д., а также краткость музыкального высказывания. Именно в семантике нашли отражение социокультурные и гносеологические функции жанра.

миниатюра в музыкальной культуре - это специфический жанр, исторически сложившийся на основе малых форм, предназначенный для различных составов исполнителей и типов музицирования, что характеризуется одномоментным развитием, в пределах камерного пространства. В музыкальной культуре специфика жанра миниатюры раскрывается через семантические функции. Как известно, исследуемый жанр встречается во всех видах искусства: музыкальном, изобразительном, литературном. Жанр миниатюры имеет полифункциональную направленность музыкальной экзистенции. По способу исполнения и составом исполнителей миниатюру принято разделять на: инструментальная, вокальная, хоровую, оркестровую. Каждая из них имеет свою жанровую специфику.

Фортепианная миниатюра - это исторически сложившийся, типологически устоявшийся жанр профессиональной музыкальной культуры, предназначенный для сольного музицирования в условиях камерного или концертного исполнения. Фортепианная миниатюра как обобщающая категория содержит внутреннюю исторически обусловленную, динамическую систему жанров.

Исследуя данную тему невозможно обойти фундаментальный труд известного исследователя К. Зенкина² «Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма». Автор охватывает в своей работе период начала XIX-первую половину XX вв. В своём труде Зенкин выявил характерные признаки миниатюры - присутствие романтического порыва, эмоциональной гибкости, смыслового напряжения, а также присутствие «скрытой программности» [Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М.:МГК, 1997. С.]. Стоит заметить, что по мнению учёного жанр фортепианная миниатюра воедино слит с инструментом фортепиано как камерным так и универсальным.

Теперь, назовём имена Российских композиторов XX в., которые обращались к миниатюре: С. Прокофьев, Н. Мясковский, Г. Уствольская, Г. Свиридов, В. Гаврилин, А. Шнитке, С. Губайдуллина, В. Задерацкий, Л. Половинкин, А. Александров, З. Левина, А. Эшпай, С. Слонимский, Н. Сидельников, Э. Денисов, Б. Чайковский, Р. Щедрин, А. Караманов, В. Сильвестров.

Для выявления жанровой специфики фортепианной миниатюры осуществляется внутржанровая классификация в контексте Российской музыкальной культуры на всех этапах ее становления (генезис, кристаллизация, жанровость, актуальность). Фортепианная миниатюра является жанровой разновидностью камерной музыки. Проанализировав немалый период развития фортепианной миниатюры отметим её важные жанровые черты: богатство выразительных возможностей, разнообразие форм, отражение многих художественных аспектов.

В работе мы выделяем три основных классификации миниатюры, характерных для исследуемого периода - детскую, программную и непрограммную.

Детская миниатюра - Особое место занимает в миниатюре мир детства. Из истории музыки мы узнаем, что Иоганн Себастьян Бах создал «Нотную тетрадь Анны Магдалены Бах» для своих детей. Французский композитор Камиль Сен-Санс сочинил «Карнавал животных». Р. Шуман был создателем «Альбома для юношества», «20 песен для больших и маленьких детей», «Детские сцены» и много много других. А в России, следует отметить, что другим мощным стимулом для развития фортепианной музыки для детей стало развитие образования в России: с 1860-х годов в России открываются консерватории, разрастается сеть специальных музыкальных образовательных учреждений, открываются музыкальные школы и музыкальные классы. Для них требуется создание нового репертуара, идущего в ногу со временем. Также из истории мы знаем, что «неповторимое счастливое детство» было именно в советский период, о чём гласит лозунг Советского Союза - «Всё лучшее - детям!». Этот девиз был запечатлён на огромном количестве плакатов, украшал залы, школы, детские учреждения, стадионы. В советское время «все были равны» - обязательность школьной формы, одинаковые журналы «Мурзилка», «Юный натуралист», «Весёлые картинки» и т.д. Каждый школьник стремился стать октябрёнком, затем пионером, комсомольцем, поэтому дети прилежно учились и отличались примерным поведением. Дети были постоянно чем-то заняты - чтением книг, сбором макулатуры и металлолома, мастерством скворечников и т.п. Были созданы военно-спортивные игры «Зарница», «Орлёнок», «Знамя». Дети с нетерпением ждали летних каникул, чтобы выбраться в лагерь. Именно эту жизнь, эту счастливую пору запечатлели в своих сочинениях композиторы.

Создаётся целый ряд «Детских альбомов», циклов, где синтезируется сказочная и фольклорная тематика, переплетаясь с веяниями советского времени - пионерской символикой. Мир детства пленял многих композиторов. например: П.И. Чайковский «Детский альбом», С. Прокофьева «Детская музыка», Б. Чайковский «Восемь детских пьес для фортепиано», «Пентатонику», «Натуральные лады», обращаясь к теме детства, композитор опирался на опыт предшественников: «Мне думается, что произведения для детей не

должны писаться нарочито облегченно. Убежден, что барьера между «взрослой» и «детской» музыкой нет. Как мне кажется, сложное и непонятное для ребят то, что лишено яркости, эмоциональной убедительности. Детская музыка должна быть не какой-то особенной, а просто как можно лучше». А. Шнитке создал шесть детских пьес «Наигрыш» «В горах» «Кукушка и дятел» «Мелодия» «Сказка» «Игра», С.М. Слонимский пьес «От 5 до 50», Н. Сидельникова «Саввушкина флейта» 25 детских пьес для фортепиано, В. Гаврилина и др. Композиторы А. Караманов и С. Губайдуллина вносят новшество в Российскую музыку - представляют сферу детства в додекафонной манере письма.

Программная миниатюра делится на жанровый и образно-ассоциативная типы программности. Жанровая программность обнаруживает семантические признаки миниатюры, а также связь с первичными жанровыми началами, как: декламационность, расторопность, распевность. Программность образно-ассоциативного типа, как правило, заявляется в самом названии произведения.

Непрограммная миниатюра имеет свою внутржанровую систему, является продолжением романтической традиции в отечественной фортепианной музыке.

Источники и литература

- 1) 1. Арановский М. Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века // В сборнике «Русская музыка и XX век». М.: ГИИ, 1998. С.7-24.
2. Зенкин К. Фортепианная миниатюра и пути музыкального романтизма. М.:МГК, 1997. С. 18.
3. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник. / Отв. ред. Т. Левая. СПб: Композитор, 2010. 556 с.
4. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып.2. / Ред. М. Тараканова. М.: Музыка, 1999. 477 с.
5. История современной отечественной музыки: Учебник. Вып.2. / Ред. М. Тараканова. М.: Музыка, 1999. 477 с.
5. Холопов Ю. Введение в музыкальную форму. М.: МГК, 2006. 432 с.
6. Говар Н. Фортепианная миниатюра в творчестве отечественных композиторов второй половины XX-начала XXI вв.: проблемы стиля и интерпретации: Автореферат дис. канд. иск. Москва, 2013. 32 с.
12. Говар Н. Миниатюры отечественных композиторов второй половины XX-начала XXI вв. // Пространство культуры. 2010 №3. С. 205-215.
13. Говар Н. Очерки фортепианной миниатюры отечественных композиторов второй половины XX-начала XXI вв.: вопросы стиля и интерпретации. М.: ПРОБЕЛ-2000, 2013. 52 с.