

УДК 78С2(092)

СТИЛИСТИКА ФОРТЕПИАННЫХ СОНАТ СОВРЕМЕННОГО КОМПОЗИТОРА ГЕННАДИЯ ВАВИЛОВА

Пошвина Е.В.¹, Русанова Н.А.¹

¹ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей, Оренбург, Россия (460000, Оренбург, ул. Ленинская, 27), e-mail: ogii@inbox.ru

Работа посвящена исследованию сонатного творчества Г. Вавилова, в котором запечатлены свойства его художественного мышления, особенности претворения классических и современных принципов музыкального письма. Проведен анализ текстов сонат в соответствии с эволюцией индивидуального авторского стиля, в разборе которых применяются методы теорико-музыковедческого, стилевого и комплексного анализа. От ранних до поздних сонат прослеживаются процессы развития данного жанра, отличающиеся высокой степенью сложности и индивидуализированности. Избранный в работе аналитический ракурс в совокупности с историко-теоретическими установками позволяет наиболее полно представить как основные музыкально-художественные достижения композитора, так и новейшие тенденции современной эпохи.

Ключевые слова: фортепианная музыка, соната, неоромантизм, стиль, жанр.

THE STYLE OF PIANO SONATAS CONTEMPORARY COMPOSER GENNADY VAVILOV

Poshvina E.V.¹, Rusanova N.A.¹

¹ GBOU SEI HPE «the Orenburg State Institute of arts. L. and M. Rostropovich, Orenburg, Russia (460000, Orenburg, Leninskaya str., 27), e-mail: ogii@inbox.ru

Work is devoted to the sonata of G. Vavilov, which sealed properties of his artistic thinking, particularly implementation of the principles of classical and modern musical writing. The article analyzes the texts Sonatas in accordance with the evolution of the individual author's style. From the early to the late sonatas traced the development processes of the genre, exhibiting a high degree of complexity and individualizirovannosti. In the analysis of musical texts apply theoretic methods Musicological, stylistic and complex analysis. Elected in the analytical perspective in conjunction with the historical and theoretical setting allows most fully represented as a major musical and artistic achievements of the composer, and the latest trends in the modern era.

Keywords: piano music, sonata, neo-romanticism, style and genre.

Введение

В творчестве Геннадия Алексеевича Вавилова, который известен как автор многочисленных произведений – оркестровых (в их числе шесть симфоний), вокально-симфонических, хоровых, камерных, выделяется обширная сфера фортепианной музыки. Им созданы сюиты и сборники пьес для фортепиано, этюды-картины, новеллы, вальсы, баллады, фортепианный концерт, сонаты.

Важное место занимают фортепианные сонаты. Как известно, в настоящее время к этому классическому жанру обращаются не так часто. Тем важнее рассмотреть эту жанровую ветвь в современном музыкальном искусстве. Г. Вавиловым написаны опусы различных жанров и форм, которые отличаются оригинальностью художественной образности, самобытностью средств выразительности. Начиная с 1971 по 2005 годы им созданы 17 сонат, отражающие наиболее значимые процессы его творческой эволюции. Именно в сонатах для фортепиано оказались запечатленными свойства его художественного

мышления, особенности претворения классических и современных принципов музыкального письма.

Изучение стиля фортепианных сонат Геннадия Вавилова обусловлено не только отсутствием специальной научной литературы, посвященной данной проблеме, но и рядом других причин, среди которых вопросы развития современной фортепианной музыки во всем многообразии новых концептуальных решений, технических и звуковых приемов. Как известно проблемы стилистики в начале XXI века приобретают особо важное значение в литературоведении, искусствоведении, музыкознании. Это является закономерным явлением, подчеркивающим зарождение нового понимания свойств стиля и стилистики [3, 14-25].

Фортепианные сонаты Геннадия Вавилова позволяют не только рассматривать константы индивидуального композиторского стиля, но и говорить о претворении в них более глубоких явлений. Филолог и лингвист К.А. Долинин отмечает: «Стилистика преследует свои собственные цели, главная из которых, по нашему убеждению, заключается в том, чтобы связать функционирование языка с социальными и психологическими детерминантами человеческой деятельности и общения, объяснить причины и смысл языковой и речевой вариативности». [5, 303]. Обостренное чувство сопричастности к тому, что происходит в окружающей жизни, в сонатных композициях Г. Вавилова выражается в органичной связи с современным слушателем, в нахождении общих точек соприкосновения во взглядах на мир и на человека в этом мире.

В истории современной фортепианной литературы сонатное творчество Вавилова представляет своего рода феномен. Мало кто из композиторов XX – начала XXI века имеет такое количество сонат. Более того, данный жанр в творчестве Геннадия Алексеевича играет роль генератора его творчества, где мысли и чувства, сублимированные в художественное целое, становятся источником для других сочинений.

В сонатном творчестве композитора вырисовывается несколько этапов. Первые пять сонат образуют **первый период** творчества, когда автор опирается на традиции жанра, используя, в основном без изменений, как традиционную систему контрастов, так и форму сонатного *allegro* с эпизодами в разработке. Наблюдается увлечение серийной техникой, которое испытали, пожалуй, в той или иной степени все композиторы, активно творившие в 1960-е годы. При этом темы сонат отличаются эпическими, скерцозными или лирическими настроениями, а также преобладанием токкатных и народно-танцевальных образов. Отсутствие знаков при ключе и обозначений размера характерны для произведений первого периода творчества композитора. Почти все сонаты одночастны. По-новому композитор трактует принцип монотематизма, сочетая его с вариационностью, использует полифонические приемы: впервые в разработке вводится fuga.

1970-е годы – этап становления авторского стиля Геннадия Вавилова. Он протекает на фоне существования в отечественном музыкальном искусстве «контрастных полюсов стилевого притяжения» [4] и их «встречного движения» (апробация различных комбинаций технико-стилевых моделей).

Одночастная *Первая соната* подтверждает основное свойство современного технико-стилевого параметра – комбинаторность, в ней широко представлены элементы сериалистических техник, конструирование музыкального материала. Четкая определенность формы характерна как для сонаты в целом, так и для всех элементов конструкции: тем (партий) и разделов.

Одночастная *Вторая соната* – самая жизнерадостная из Сонат композитора, полностью посвящена народным образам: эпическим, скерцозным и лирическим. Сонатная идея реализуется здесь через сопоставление инструментальных и вокальных жанровых моделей.

Третья соната более всех других сонат первого периода близка лирической линии русской романтической сонаты (Н. Метнер, Н. Мясковский). Ее можно назвать «сонатой-размышлением». В основной части Сонаты практически отсутствуют народно-жанровые и скерцозные образы, способные отвлечь от сосредоточенного раздумья. Основным образным контрастом сонаты сосредоточен между лирико-рефлексивной сферой и сферой героико-эпических образов, обозначенной интонациями колокольности.

Репризы ранних сонат Вавилова представляют собой точный повтор материала экспозиции.

Четвертая соната создает красочную атмосферу яркого народного праздничного действия. Среди народно-скерцозных тем особую роль в драматургии Сонаты играет тема-попевка, которая впоследствии, в коде, приобретает торжественный и эпический характер.

Пятая соната – значительно более масштабное по замыслу и реализации произведение, которое может считаться высшим достижением этого периода творчества композитора.

Как основное композиционное решение показателен вынос драматургического конфликта в разработочный раздел формы: в экспозиции отсутствует образно-тематический контраст, а темы экспозиции (за исключением связующей) не участвуют в развитии основных событий.

Большое значение имеют применяемые композитором методы вариационного и мотивного развития [2]. Драматургический конфликт Пятой сонаты требует от слушателя (исполнителя) выхода на более высокий уровень обобщения, чем обычное восприятие тематического контраста, сопоставление тем-персонажей. Исходная установка приводит к тому, что все темы оказываются родственными между собой [1, 3].

Второй период творчества Геннадия Вавилова – время сложных исканий, углубления содержания, претворения драматических образов, пересмотра системы ценностей, интенсивных экспериментов: проб, ошибок и новых поисков. Во всех пяти сонатах (№№ 6-10) композитора, которые мы относим к периоду 1975-1985-х годов, заметны интенсивные поиски в области формообразования, что нашло выражение в использовании различных типов музыкальной формы (как классических, так и доклассических) и изобретении индивидуально характерных вариантов, пригодных для выражения собственных сонатных концепций. Шестая – Десятая сонаты отличаются усложнением содержания. В это время композитор активно разрабатывает различные элементы игры со стилями: цитирование, развитие по фактурной стилистической модели, сочетание разностилевых компонентов музыкального языка (полистилистики). Из пяти сонат только одна (№ 8) одночастна. Шестая и Седьмая – двухчастны – построены по модели малого барочного цикла: прелюдия и фуга. Девятая и Десятая состоят из трех частей: развитие действия активизируется от медленных начальных частей к быстрым финальным. В трехчастных циклах сонатная форма используется неоднократно: в одной из частей это – модель (уже сложившаяся и опробованная форма), в финале – экспериментальная форма собственного изобретения.

В *Шестой сонате* соединены принципы цикличности барокко (малый цикл барокко – прелюдия и фуга) и романтическое понимание сонатности.

Образцом для формы *Седьмой сонаты* также послужил малый полифонический цикл (прелюдия-фуга).

В *Восьмой сонате* композитор возвращается к одночастности. Однако теперь моделью формы избраны свободные вариации в сочетании с сонатностью. Тема вариаций ярка интонационно, имеет четкое мотивное строение и запоминающийся ритмический рисунок. Тема варьируется за счет ярких фактурных преобразований и модуляций.

Девятая соната представляет собой трехчастный цикл, все части которого отличает смешение разных стилевых основ. Первая часть – философское размышление, вторая – вариации в старинном стиле, третья написана в сложной форме, имеющей черты сонаты.

Десятая соната – произведение глубоко трагическое по образному содержанию, представляет собой трехчастный цикл с быстрым финалом.

В сонатах №№ 6-10 наблюдаются: углубления содержания, применение элементов полистилистики, нарастание экспрессии и активные поиски в области формообразования.

Третий период – время расцвета сонатного творчества композитора, когда создаются одночастные сонатно-поэзные произведения, тяготеющие к романтической программности. В сонатах этого периода действует продуманная система контрастов и приемы моностилистики.

В третьем периоде представлены произведения 1980–1995 годов, относящиеся к «этапу рождения и утверждения авторской сонатной концепции» (Сонаты №№ 11-14) и произведения 2000–2005 годов, относящиеся к «этапу деструкции сонатности» [2, 233] (Сонаты №№ 15-17). Сонаты этого периода отличает глубина концентрации рефлексивно-психологических настроений, пронзительность лиризма и особый драматизм. Все сонаты третьего периода одночастны и имеют одну основную тему.

Сонаты данного периода – вершина сонатного творчества композитора. Это – Соната-элегия № 11, Двенадцатая, Тринадцатая, Четырнадцатая («Диана»). Содержанием их стали судьба яркой творческой личности, ее духовный мир, что особенно явственно свидетельствует о концентрации рефлексивно-психологических идей. Тринадцатая соната-сюита из четырех частей с программными названиями (Бурлеска, Напев, Фуга, Токката) отличается тяготением к интеграции барочных и фольклорных тенденций, но также содержит элементы сонатной драматургии (Токката).

Активные поиски в области формы в течение предыдущего периода творчества способствовали появлению оригинальной авторской концепции сонатной формы в Одиннадцатой сонате.

Драматургия *Одиннадцатой сонаты* (Соната-Элегия) основана на сопоставлении двух образных сфер: субъективной лирической и внеличной агрессивной. Главный образ произведения представляет тема-мелодия лирического романского склада, яркая, интонационно гибкая, очень выразительная и достаточно протяженная, чтобы создать равновесие формы. На другом полюсе – агрессивные образы (стихия), их простота мотивов-попевок, острый ритм (пунктир), активное использование динамических, фактурно-регистровых красок и приемов.

Новый вариант авторской концепции сонатной формы предложен в *Двенадцатой сонате*. Здесь в основе драматургии лежит своеобразный музыкальный сюжет: две темы, связанные в начале произведения контрапунктически и образующие одну главную тему, в ходе развития музыкальных событий приобретают черты, делающие их несовместимыми, разделяющимися.

Тринадцатая соната-сюита из четырех частей с программными названиями (Бурлеска, Напев, Фуга, Токката) отличается тяготением к интеграции барочных и фольклорных свойств и также содержит элементы сонатности (Токката). Токката представляет собой свободные вариации на народно-скерцозную тему. Характер тематизма и метаморфозы-преобразования тем показывают драматургию, родственную авторской концепции сонатной формы (соединение черт вариаций, рондо, фуги и сонаты).

В основе драматургии *Четырнадцатой сонаты* – стилевое противопоставление романтического и жесткого современного мира образов. В музыкальном языке это

выражается как противостояние мелодической и ладово-гармонической ясности с опорой на тональную гармонию и атонально-диссонансной фактуры, конструктивной сериальности.

Последние сонаты – Пятнадцатая («XX век»), Шестнадцатая и Семнадцатая («И дольше века длится день») завершают сонатное творчество Вавилова. Пятнадцатая и Семнадцатая сонаты представляют собой масштабные одночастные композиции с внутренней цикличностью, в своем роде сонаты-симфонии. Шестнадцатая соната двухчастна, но построена на одной теме и имеет черты одночастности. В последних циклах отсутствуют чисто полифонические эпизоды и традиционная сонатность, основной способ развития формы – вариационный. Доминирующей становится трагедийная концепция. Эти сонаты Геннадия Вавилова отличает психологическая глубина в сочетании с большим масштабом, концертной фактурой, протяженностью и рельефностью тематизма, его активным развитием уже при экспонировании. Полифонические и вариационные приемы развития и производность тематизма приводят к размыванию контуров формы.

Сонаты третьего периода показывают несомненную связь с романтическими традициями западноевропейской культуры. В них ощутимо влияние русского романтизма. Произведения характеризуются концертной фактурой, протяженностью и рельефностью тематизма.

Таким образом, в сонатном творчестве Геннадия Вавилова представлен широкий спектр стилевых идей времени, а вместе с тем новых и перспективных тенденций, свойственных музыкальному искусству нашего времени.

Список литературы

1. Абрамов В. Э. Аннотация к Сонатам № 4, № 5 Г. А. Вавилова. – СПб, 1989.
2. Вопросы музыкальной формы. Сб. статей. Вып. 4 / ред.-сост. В.В. Протопопов. – М.: Музыка, 1985. – 232 с.
3. Гальперин И.Р. О понятиях «стиль» и «стилистика» // Вопросы языкознания. № 3. – М.: Наука, 1973.
4. Григорьева Г.В. Музыкальные формы XX века. Курс «Анализ музыкальных произведений»: Учебное пособие. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2004.
5. Долинин К.А. Стилистика французского языка. – М.: Просвещение, 1987. – 303 с.

Рецензенты:

Хавторин Б.П., доктор искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки, ректор Оренбургского государственного института искусств им Л. и М. Ростроповичей, г.Оренбург;

Ромашук И.М., доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе
Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова, г.
Москва.