

УДК 781.22

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ТОНАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ БАХОВЕДЕНИИ

Свистуненко Т.А.

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», Саратов, Россия (410012, г. Саратов, проспект Кирова, 1), e-mail: sgk@freeline.ru

Статья «О некоторых проблемах тональности в современном зарубежном баховедении» посвящена научному обзору и определенной систематизации исследований, написанных на английском языке. Автор предлагает новую для отечественного читателя информацию, связанную с разработкой одного из важнейших вопросов теоретического музыкознания. В качестве наиболее значимых рассматриваются такие аспекты: сфера тональности в ранних сочинениях И.С. Баха (влияние Д. Букстехуде), «звуко-живопись», сопряженность тональности сочинения с музыкальной аллегорией и музыкальной риторикой, свойства тонального плана больших композиций. Научные положения доказательно аргументируются ссылками на монографии и статьи выдающихся ученых США, Великобритании, Германии. В тексте даются в переводе на русский язык названия упоминаемых работ западных исследователей и цитируемые фрагменты их трудов (перевод автора статьи). Список литературы содержит авторские названия источников.

Ключевые слова: современное зарубежное баховедение, проблемы тональности, ранние сочинения И.С. Баха.

SOME PROBLEMS OF TONALITY IN CONTEMPORARY FOREIGN BACHOLOGY

Svistunenko T.A.

Saratov State Conservatory n.a. L.V. Sobinov, Saratov, Russia (410012, Saratov, prospect Kirova, 1), e-mail: sgk@freeline.ru

The article “Some Problems of Tonality in Contemporary Foreign Bachology» is devoted to the survey and the certain systematization of the scientific works written in English. The information on studying Bach’s creative work given in this article is quite new for musicologists of our country. It is connected with the elaboration one of the very important question in Bachology. The research aspects are sphere of tonality in early J.S. Bach’s works (influence of D.Buxtehude), tone-painting, interconnection between tonality of the piece and music allegory and music rhetoric, peculiarities of tonality as an organizing principle on the level of the whole composition. The scientific theses are argued and proved with the quotations from monographs and articles of the famous scientists of the USA, United Kingdom and Germany. All the titles of researches and citations are translated from English into Russian (the translation made by the author of this article). There are original titles of books and articles in References.

Keywords: contemporary foreign Bachology, problems of tonality, early works of J.S. Bach.

В современном зарубежном баховедении, которое представляет собой в высшей степени разветвленную самостоятельную область науки, сосуществуют самые разные направления исследований. Одно из них связано с разработкой проблемы, которая всегда находится в центре внимания – это **толкование свойств и выразительных возможностей тональности в сочинениях И.С. Баха**. Данная сфера достаточно детально изучена в работах отечественных авторов. Но есть определенные аспекты, традиционно рассматриваемые музыковедами именно западных школ. Поэтому **цель** настоящей статьи – дать информацию о концепциях зарубежных ученых, предлагающих новые ракурсы в решении целого ряда задач. Безусловно, многие из них опираются на классические положения, сложившиеся и утвердившиеся в трудах выдающихся ученых на протяжении весьма долгого исторического периода. Так или иначе, каждый тезис становится предметом дискуссий в разных

исследованиях и немецкоязычных, и англоязычных музыковедов. Эти работы составляют **материал данной статьи**. Отметим наиболее часто обсуждаемые вопросы: **сфера тональности в ранних сочинениях Баха (влияние Д. Букстехуде), «звуко-живопись» (tone-painting), сопряженность тональности сочинения с музыкальной аллегорией и музыкальной риторикой, свойства тонального плана больших композиций**.

Безусловно, обозначенные направления тесно переплетаются. В объемных монографиях западных ученых XX века проблемы тональности рассматриваются на основе теоретических положений знаменитого трактата Ф.В. Марпурга [10], написанного в середине XVIII века. Поэтому в большинстве случаев их главы посвящены «Хорошо темперированному клавиру», «Искусству фуги», «Музыкальному приношению» и другим известным сочинениям. Но при этом следует отметить, что в определенной степени **проблемы тональности рассматриваются и на примере ранних произведений Баха**. Думается, что интерес к раннему периоду баховского творчества весьма перспективен и должен составить определенное направление. Здесь на основе современной методологии комплексного анализа могут открыться в новом ракурсе достижения композиторов-предшественников, которые юный гений оценил и воспринял уже в эти годы.

Назовем зарубежных авторов и в хронологическом порядке их работы, затрагивающие проблематику ранних опусов Баха, где вопросы тонального развития относятся к числу важнейших. Обратимся поначалу к трудам известных ученых, которые сыграли важнейшую роль в разработке данной темы. Так, выдающийся английский композитор и музыковед Чарльз Пэрри в монографии «И.С. Бах. История формирования великой личности» уделяет внимание ранним вариантам прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» [13]. Другой крупнейший баховед Чарльз Тэрри называет свое исследование «Бах. Исторический подход» [18], где проблема тональности рассматривается с точки зрения эволюционных процессов, а концепция книги пребывает под эгидой известного выражения Р. Шумана – «Музыка обязана своим существованием Баху так же, как религия – Создателю» [18, с. 39].

В современном зарубежном баховедении особый интерес представляет книга Роберта Хилла «Клавирная музыка из Тетради Андреаса Баха и Рукописи Мёллера» [9]. Это исследование можно назвать этапным для баховедения в целом, так как автор приводит неоспоримые доказательства подлинности ранних произведений композитора. В настоящее время аргументация научных положений данной работы весьма часто становится основанием многих исследований. Например, в конце 90-х годов (1997) в одном из научных сборников Кембриджского университета вышла статья Стефана Криста «Ранние сочинения и наследие семнадцатого столетия» [6], где прослеживаются многие моменты, включая сферу

тонального наполнения фуги. Важность такого аналитического аспекта подчеркивает и другой крупный современный ученый – Кристоф Вольф, автор работ о музыке барокко и творчестве И.С. Баха. Одно из его эссе – «Хронология и стиль ранних сочинений: основа Органной книжечки» [20] – посвящено обширному кругу проблем, включая вопросы формирования тональности. В этом отношении весьма значителен и труд Дэвида Шуленберга «Клавирная музыка И.С. Баха» [15], опубликованный в 2006 году (535 страниц), в котором в двух главах представлены развернутые разделы о ранних сочинениях – в третьей главе это раздел «Ранние клавирные сочинения» [16] и в пятой главе – раздел «Ранние фуги» [17].

Общеизвестно, что нити, связывающие ранний период творчества Баха с традициями предшественников, неизбежно ведут к Дитриху Букстехуде. Многие западные исследователи говорят, прежде всего, о масштабе личности великого музыканта, повлиявшего на весь жизненный путь Баха. Кристоф Вольф в эссе «Букстехуде, Бах и музыка семнадцатого столетия в ретроспекции» [19] восторженно восклицает: «Это была музыка, отражающая широкий спектр выбора композиций и стилистических возможностей, так как Букстехуде был не только композитором, но яркой личностью, был идеальным типом универсального музыканта» [19, с. 44]. В этом отношении «его манера стремиться к разнообразию и индивидуальности в творчестве оказалась решающим прецедентом для Баха. И Бах, в свою очередь, сохранил высокий дух Букстехуде, так как понимал его как предвестие нового идеала для другого, более позднего времени» [19, с. 54-55].

Подчеркнем, что многое в сочинениях Букстехуде и Баха обладает чертами родства. Определенное подобие во многих случаях касается тематизма, можно даже сравнивать темы из больших органых композиций Букстехуде и из «Хорошо темперированного клавира» Баха. Причем такое сравнение обязательно коснется вопроса тональности, так как родственные темы звучат именно в одной тональности, хотя стилистически они принадлежат разным эпохам. Тональное развитие в композициях Букстехуде и в ранних сочинениях Баха – это отдельная тема, требующая детальной разработки.

В зарубежной бахиане XX века особое освещение получил весьма интересный аспект: в литературе он дается под рубрикой «**звучо-живопись**» (**tone-painting**). Следует отметить, что даты написания работ, посвященных изучению данного вопроса, говорят о постоянном интересе ученых именно к выразительным свойствам и возможностям тональности. Например, известный музыковед Манфред Букофцер опубликовал статью «Аллегория в музыке барокко» еще в 1940 году [3]. Позже к данной проблеме обратился Эрик Чэйф. В названиях его исследований очевиден акцент на символике тонального языка: «Аллегория в

музыке: символизм тонального языка в канонах Баха» - 1984 год [4] и «Тональная аллегория в вокальной музыке И.С. Баха» - 1991 год [5].

Весьма знаменательно, что эта проблема активно обсуждается выдающимися исполнителями (!) XX века. Они совершенно справедливо считают, что тональная аллегория напрямую связана с музыкальной риторикой, которая, по их мнению, является ключом к интерпретации произведений И.С. Баха. В частности, именно так формулирует проблему один из известных современных немецких органистов Хуберт Майстер. Его книга «Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха», написанная на немецком языке в 1995 году [12] и переведенная в 2009 году на русский язык [2], дает информацию, которая может быть известна именно немцу по рождению. Знание традиций немецкого барокко, текстов хоралов, теории аффектов представлено здесь на уровне абсолютного погружения в мир музыки Баха. Как обязательную основу для своих суждений, Х. Майстер приводит сведения о характеристиках тональностей по И. Маттесону [2, с. 106-107]. Здесь его мнение абсолютно совпадает с мнением другого известного исполнителя - Э. Бодки: «Сравнение пьес, написанных в одной и той же тональности, даст нам возможность сделать необычайно интересные наблюдения по поводу общих источников, которым они - сознательно или непроизвольно - обязаны своим существованием. Это убедит нас, таким образом, в том, насколько полезно глубже вникнуть в эту проблем» [1, с. 212].

Особая область исследований в зарубежном баховедении – **проблемы тональности на уровне формы в целом**, то есть формообразующая функция тонального движения. Этому посвящены работы известного ученого Роберта Маршалла. В книге «Музыка Иоганна Себастьяна Баха: источники, стиль, значение» [11] в главе «Историческое значение» он пишет: «"Хорошо темперированный клавир", например, демонстрирует не только потенциал инноваций в отношении тональностей, которые впервые в истории клавирной музыки могут равно использоваться, но, что более существенно, возможности для музыкального формообразования по причине обновленной системы функционирования тональности» [11, с. 72]. И, называя один из параграфов «Универсализм Баха», добавляет: «Как законы Ньютона об организации Вселенной, так и законы музыкальной тональности – продукты одного и того же времени – Века Разума, исканий, когда были рождены и Бах, и Ньютон» [11, с. 73]. К. Вольф в эссе «Принципы замысла и порядка пьес в оригинальных баховских изданиях» предлагает свой взгляд на компоновку циклов, рассматривает тональности больших сочинений крупно. Он связывает это не только с проявлениями симметрии, но видит сходство в логическом последовательном движении тональностей вверх в Инвенциях, «Хорошо темперированном клавире», затрагивает и символику «Гольдберг-вариации» - 3 × 10 [21].

Словом, круг проблем, акцентирующих феномен тональности, изучается в современном зарубежном баховедении весьма разнопланово. Важно, что за границей многие новые книги и статьи публикуются практически сразу на двух языках – немецком и английском, что дает возможность быстро получать новую информацию. В ряде случаев это авторские переводы. Такая ситуация связана с тем, что музыковеды, выходцы из Германии, сначала писали свои работы по-немецки. А переехав в США, стали писать по-английски. В других случаях проблема и научный уровень исследования настолько интересны, что перевод становится делом совершенно естественным. В справочниках, как правило, даются сведения о каждом варианте. Здесь можно назвать такие книги: Геральд Герц «Иоганн Себастьян Бах в эпоху рационализма и раннего романтизма» [8], Ганс Эггебрехт «"Искусство фуги" И.С. Баха: сочинение и его интерпретация» [7], Ульрих Зигель «Баховская теологическая концепция формы Фа мажорного дуэта» [14] и др.

К сожалению, современные исследования целого ряда больших западных ученых пока не переведены на русский язык. Они интересны, прежде всего, тем, что основываются на изучении вновь найденных документов, музыкальных рукописей. Их сильная сторона – владение огромным объемом исторического материала, возможность сопоставлять противоречивые данные, полемизировать, предлагать новые авторские концепции. Проблема перевода таких работ должна быть рассмотрена и решена.

Список литературы

1. Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха / пер. с англ. А.Е. Майкапара. - М. : Музыка, 1993.
2. Майстер Х. Музыкальная риторика: ключ к интерпретации произведений И.С. Баха / пер с нем. Л. Шишхановой. - М. : КЛАССИКА-XXI, 2009.
3. Bukofzer M. Allegory in Baroque Music // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, No. 3 (1939-1940). – P. 1–21.
4. Chafe E. Allegorical Music: the symbolism of tonal language in the Bach Canons // Journal of Musicology. – 1984. - Vol. 3, No. 4. – P. 340-362.
5. Chafe E. Tonal Allegory in the Vocal Music of J.S. Bach // Journal of the American Instrument Society. – 1991. - No 17. – P. 5-52.
6. Crist S.A. The Early Works and the Heritage of the Seventeenth Century // The Cambridge Companion to Bach, edited by John Butt. – Cambridge, 1997. – P. 75-85.

7. Eggebrecht H.H. *Bachs Kunst der Fuge: Ercheinung und Deutung*. Munich, 1984. Translated by Jeffrey L. Prater as *J.S. Bach's The Art of Fugue: the work and its interpretation*. – Ames: Iowa State University Press, 1993.
8. Herz G. *Johann Sebastian Bach im Zeitalter des Rationalismus und der Frühromantik*. Cassel, 1935. Translated by G.Herz as “Johann Sebastian Bach in the age of rationalism and early romanticism”. – In his *ESSAYS on J.S BACH*, XV-XXXI, 1-124. Ann Arbor. 1985.
9. Hill R. *Keyboard music from the Andreas Bach Book and the Möller Manuscript*. – Cambridge, Mass, 1991.
10. Marpurg F.W. *Abhandlung fon der Fuge*. – Berlin : A. Haude und J.S. Spener, 1753-1754.
11. Marshall R.L. *The Music of Johann Sebastian Bach. The Sources, the Style, the Significance*. – New York : Schirmer Books, 1989.
12. Meister H. *Musikalische Rhetorik und ihre Bedeutung für das Verständnis barocker Vusik, besonders der Musik J.S. Bach*. – Resensburg : Feuchtinger & Gleichaft, 1995.
13. Parry C.H.H. *Johann Sebastian Bach. The Story of the Development of a Great Personality*. – New York, London : G.P. Putman's Sons, 1909. - P. 145-147.
14. Siegele U. *Bachs theologischer Formbegriff und das Duett F-dur: ein Vortrag Neuhausen-Stuttgafd*, 1978. Translated by Alfred Clayton as “Bach's Theological Concept of Form and F Major Duet // Music Analysis. Oxford, 1992, Vol. 11, No.2/3. – P. 245-78.
15. Schulenberg D. *The Keyboard Music of J.S. Bach. - Second Edition*. – New York, London: Routledge, 2006.
16. Schulenberg D. *The Early Keyboard Works // Schulenberg David. The Keyboard Music of J.S. Bach. - Second Edition*. – New York, London: Routledge, 2006. – P. 34-39.
17. Schulenberg D. *The Early Fugues //Schulenberg David. The Keyboard Music of J.S. Bach. - Second Edition. - New York, London : Routledge, 2006. – P. 59-76*.
18. Terry Ch.S. *Bach. The Historical Approach*. – London and New York : Oxford University Press, 1930.
19. Wolff Chr. *Buxtehude, Bach, and Seventeenth Century Music in Retrospect // Wolff Christoph. Bach Essays on his life and music*. – Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts; London, England. – 1991. – P. 41 55.
20. Wolff Chr. *Chronology and Style in the Early Works: a Background for the Orgel-Büchlein // Wolff Christoph. Bach Essays on his life and music*. – Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts; London, England. – 1991. – P. 297-305.
21. Wolff Chr. *Principles of Design and Order in Bach's Original Editions // Wolff Christoph. Bach Essays on his life and music*. – Harvard University Press; Cambridge, Massachusetts; London, England. – 1991. – P. 340-358.

Рецензенты:

Карташова Т.В., д. искусствоведения, профессор, зав. кафедрой теории музыки и композиции, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», г. Саратов;

Кулапина О.И., д. искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», г. Саратов.