

ISSN 2658-4824 (Print)
УДК 781.6
DOI: 10.33779/2658-4824.2020.1.024-029

Е.В. ГОРДЕЕВА

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова
г. Уфа, Россия
ORCID: 0000-0002-6184-6806
gordelena2009@yandex.ru

ELENA V. GORDEYEVA

*Ufa State Institute of Arts
named after Zagir Ismagilov*
Ufa, Russia
ORCID: 0000-0002-6184-6806
gordelena2009@yandex.ru

«Ансамбль солистов» в фактуре клавирного текста И.С. Баха

Музыкальный текст клавирного сочинения Иоганна Себастьяна Баха содержит множество художественных знаков, смысловых фигур, выразительных элементов. Некоторые из них несут в себе значения разнообразных оттенков смысла и чувств через воспроизведение сцен музицирования. При определении семантического эквивалента они выстраиваются в конкретные сюжетные ситуации. Интонационные формулы, вертикальные и горизонтальные структуры-диалоги, акустические образы музыкальных инструментов (в том числе и человеческого голоса), запечатлённые в тексте сочинения, — всё это семантические «герои» и «персонажи», призванные выразить дух времени, вездесущего, старого и вечно нового.

Акустические образы в структуре музыкальных текстов могут быть самыми разными: в виде дуэтов, трио, барочных моделей с участием solo, continuo, tutti в их различных чередованиях и комбинациях. На материале сюит и партит в статье прослеживается межтекстовая миграция типовых моделей «кочующих» образов дуэтов с развёртыванием сюжетов «музыка в музыке».

Типовые диалогические структуры выявляются в фактуре произведения, и при правильной расшифровке способствуют грамотной выразительной артикуляции.

“The Ensemble of Performers” in the Textures of Clavier Compositions by J.S. Bach

The musical text of any of Johann Sebastian Bach’s works for clavier contains numerous artistic signs, semantic figures and expressive elements. Some of them bear within themselves significations of diverse nuances of meaning and feelings through recreation of the scenes of music-making. Upon the definition of the semantic equivalent they align themselves into concrete plotline situations. The intonational formulas, the vertical and horizontal structures-dialogues, the acoustic images of musical instruments (including the human voice) imprinted in the musical texts of a composition — all of these semantic “characters” and “protagonists” designed to express the spirit of time, omnipresent, old and eternally new.

The acoustic images in the structure of the musical texts may be extremely different: in the guises of duos, trios, baroque models with the participation of solo, basso continuo and tutti parts in their various alternations and combinations. The musical materials of suites and partitas are used in the article to trace the intertextual migration of typified models of “migrating” images with the unfolding of the plotlines of “music within music.”

Typified dialogic structures are disclosed in the texture of the musical composition, and upon deciphering they become conducive towards a competent expressive articulation.

Ключевые слова:

музыкальные диалоги, клавирные сюиты И.С. Баха, межтекстовые взаимодействия, интонационные формулы, сюжеты «музыка в музыке».

Keywords:

musical dialogues, suites for clavier by J.S. Bach, intertextual interactions, intonational formulas, plotlines of “music within music.”

Для цитирования/For citation:

Гордеева Е.В. «Ансамбль солистов» в фактуре клавирного текста И.С. Баха // ИКОНИ / ICONI. 2020. № 1. С. 24–29. DOI: 10.33779/2658-4824.2020.1.024-029.

Множество клавирных пьес И.С. Баха наполнено смысловыми структурами, представляющими собой дуэт двух солистов. Такие диалоги (часто в форме канона) в клавирном тексте изображены через сюжетно-ситуативный знак ансамбля солистов-виртуозов. Сольные партии при этом звучат не одновременно, и размещаются в графике нотного текста в разном акустическом пространстве: в универсальной оппозиции высоких и низких регистров клавира.

Структура дуэта-диалога во всех ниже следующих примерах будет определяться с помощью универсального сюжетно-ситуативного знака $\begin{matrix} \text{solo} \\ \text{solo} \end{matrix}$. Это — своего рода «ключ» к расшифровке содержания танцевальных пьес, в которых «никто не танцует», но где герои являются участниками сцен музицирования «ансамбля солистов».

Знак $\begin{matrix} \text{solo} \\ \text{solo} \end{matrix}$ показывает общую схему функционального равноправия акустических образов. На верхней и нижней строках текста (пример № 1) размещены образы солистов. Схема не даёт их тембровой расшифровки: определить, какие конкретно инструменты участвуют в дуэте (струнные, духовые), предстоит самому исполнителю.

Вертикальный диалог в музыкальном тексте Гавота из Партиты № 6 (пример № 2) воплощён в образах двух главных героев-солистов. Партии каждого из исполнителей *solo* наполнены яркими, харак-

Пример № 1

И.С. Бах. Английская сюита № 2 a moll.

Прелюдия*Пример № 2*

Партита № 6 e moll. Гавот

терно-ритмическими репликами, иногда контрастными друг другу. Пунктирному ритму противопоставляется орнаментальное триольное движение, выполняющее функцию орнамента. Структура дуэта солистов может быть обозначена здесь знаком $\begin{matrix} \text{solo} \\ \text{solo} \end{matrix}$.

Музыкальный диалог, воплощающий сюжетную сцену «музицирования дуэтом», обнаруживается и в Рондо из Пар-

титы до минор И.С. Баха (пример № 3). Это вертикальная диалогическая структура *solo solo*. Она также требует дальнейшей углублённой расшифровки и составления акустического сценария исполнителем: однотембровый, разнотембровый составы или состав, меняющийся в процессе исполнения по горизонтали.

Пример № 3

Партита № 2 a moll. Рондо

Универсальность модели демонстрирует такое важнейшее свойство уртекста, как его поливариантность. Она реализуется в процессе создания исполнительского сценария (вторичного текста). Например, текст предыдущих примеров может быть расшифрован как однотембровый дуэт струнных (или духовых) или как разнотембровый (флейта, виолончель). Правильная расшифровка даст возможность создания красочной тембровой палитры и точно поставить художественную задачу артикуляции и имитации акустических образов.

В музыкальном тексте Буррэ из Французской сюиты *G dur* (пример № 4) вертикальная модель диалога солистов выступает прежде всего в своём типологическом проявлении. Причём, солист, чья партия записана на нижней строке как орнаментальная фигурация, демонстрирует здесь образ «музыканта-виртуоза».

В сольной партии расположенного на верхней строке солирующего инструмента с помощью смены регистров (регистровки) можно маркировать несколько скрытых в мелодии диалогов: 2 т.+2 т.; 0,5 т.+0,5 т., развернув тем самым свёрнутый в схему клавир в *quasi*-оркестровую

партитуру. Тембровых сценариев в этом случае, к примеру, может быть два:

1) Флейта — Гобой (2+2);

2) Флейта — Флейта (0,5+0,5). Сценарии вариантно сменяют друг друга при исполнении знака репризы.

Пример № 4

Французская сюита № 5 G dur. Бурре

Музыкальный диалог Жиги из Французской сюиты *c moll* (пример № 5) представляет аналогичную вертикальную модель *solo solo*. Это также означает присутствие в сюжете музицирования двух персонажей-исполнителей сольных партий. В контексте обозначенного жанра жиги в «сольных репликах» героев-солистов, музицирующих «дуэтом», используются активные, упруго-ритмичные интонации. Они передают смелость, энергию и виртуозный блеск исполнителей.

Пример № 5

Французская сюита № 2 c moll. Жига

Тематизм Жиги построен на ритмоформуле сицилианы. В быстром темпе она создаёт эффект зажигательного вих-

ревого движения. Полисеманτικότητα танцевального уртекста предоставляет возможность жанровой трансформации содержания. Исполнитель может сыграть этот текст в медленном темпе, вне цикла, в сюжете музицирования как отдельную пьесу, подчёркивая пластику сицилианы и свойственную ей манеру «мягкого шага». Это можно воспроизвести как в условиях однотембрового, так и в условиях разнотембрового дуэта.

Отличительной чертой содержания следующей пьесы (пример № 6) является обилие разнонаправленных по смыслу, но скрытых в фактуре семантических фигур: ритмоформулы шага, ритмоформулы сарабанды, интонационной фигуры *lamento* (маркирована короткими лигами), этикетной формулы баса.

Пример № 6

Французская сюита № 6 *E dur*. Полонез

В партии второго участника дуэта преобладает орнаментальный рисунок — признак присутствия «солиста-виртуоза». В верхней строке скрытый диалог двух флейт можно сделать явным путём применения регистровки — переноса каждой второй реплики (т. 3–4 и 7–8) на октаву вверх.

Семантическими составляющими фрагмента из Итальянского концерта (пример № 7) являются ритмоформула шага, этикетная формула баса, «скрытый» органнй пункт в партии *Solo I* (повторяющиеся остинатные тоны). Но признаки инструментального дуэта ярко проявляются и в темброво-регистровых характеристиках (скрипка и виолончель).

Пример № 7

Итальянский концерт. I ч.

Орнаментальный рисунок солиста чётко виден и в Куранте из Английской сюиты № 6 (пример № 8). «Сцена музицирования», зашифрованная в музыкальном тексте данного фрагмента, также основана на универсальной модели диалога *solò*. Но это пример *вокального* диалога: ариозное пение верхнего голоса поддерживается колоратурой баса.

Пример № 8

Английская сюита № 6 *d moll*. Куранта

Все подобные аналитические наблюдения можно использовать в различных интонационных этюдах, творческих заданиях в работе над фрагментами текста, в процессе творческого музицирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арановский М.Г. Музыкальный текст: структура и свойства. М.: Композитор, 1998. 344 с.
2. Алексеева И.В. Изучение структурной организации одно- и многоголосного текста как проблема музыкальной науки // Проблемы музыкальной науки. 2017. № 2. С. 110–117. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.2.110-117.
3. Кузнецова Н.М. О семантических моделях музыкального диалога в инструктивных сочинениях И.С. Баха для клавира (на примере «Нотной тетради Анны Магдалены Бах») // Из опыта работы педагога-музыканта: сб. ст. Вып. 2 / отв. ред.-сост. Л.Н. Шаймухаметова. Уфа, 2015. С. 16–25.
4. Гордеева Е.В. Практика ансамблевого музицирования и клавирный текст барокко // Проблемы музыкальной науки. 2016. № 3. С. 72–79. DOI: 10.17674/1997-0854.2016.3.072-079.
5. Гордеева Е.В. Содержательные структуры музыкального текста и их исполнительская расшифровка (на примере клавирных и фортепианных произведений) // *Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)*. 2018. No. 12 (40). Part 4, pp. 4–10.
6. Asfandyarova Amina I. Images of Instrumental Duets in the Musical Texts of Haydn's Keyboard Sonatas and Their Implementation by Means of the Modern Piano // *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2017. No 4, pp. 108–114. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.4.108-114.
7. Asfandyarova Amina I. Images of the String Quartet in the Thematicism of Haydn's Clavier Sonatas // *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2018. No 4, pp. 29–33. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.4.029-033.
8. Garipova Ninel F. The Semantic Structures of Domenico Scarlatti's Sonata for Clavier K. 466, L. 118 in F minor // *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2019. No. 2, pp. 97–104. DOI: 10.17674/1997-0854.2019.4.097-104.
9. Shaymukhametova Liudmila N. The Migrating Intonational Formula as a Phenomenon of Musical Thinking // *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2017. No 1, pp. 61–73. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.1.061-073.

Об авторе:

Гордеева Елена Владимировна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая сектором научных исследований, заведующая кафедрой общего курса фортепиано, Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (450008, г. Уфа, Россия),
ORCID: 0000-0002-6184-6806, gordelena2009@yandex.ru

REFERENCES

1. Aranovskiy M.G. *Muzykal'nyy tekst: struktura i svoystva* [Musical Text: Structure and Properties]. Moscow: Kompozitor, 1998. 344 p.
2. Alekseeva I.V. *Izuchenie strukturnoy organizatsii jedno- i mnogogolosnogo teksta kak problema muzykal'noy nauki* [The Study of Structural Organization of Monophonic and Polyphonic Musical Texts as an Issue of Musical Scholarship]. *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2017. No 2, pp. 110–117. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.2.110-117.
3. Kuznetsova N.M. *O semanticheskikh modelyakh muzykal'nogo dialoga v instrukтивnykh sochineniyakh I.S. Bakha dlya klavira (na primere «Notnoy tetradi Anny Magdaleny Bakh»)* [On Semantic Models of Musical Dialogue in the Instructive Compositions of J.S. Bach for the Clavier (on the Example of the “Music Notebook of Anna Magdalena Bach”)]. *Iz opyta raboty pedagoga-muzykanta: sb. st. Vyp. 2* [From the Experience of a Teacher-Musician: Collection of Articles, Issue 2]. Comp. by L.N. Shaymukhametova. Ufa, 2015, pp. 16–25.

4. Gordeeva E.V. Praktika ansamblevogo muzitsirovaniya i klavirnyy tekst barokko [The Practice of Ensemble Music-Making and the Baroque Clavier Musical Text]. *Problemy muzykal'noy nauki / Music Scholarship*. 2016. No 3, pp. 72–79. DOI: 10.17674/1997-0854.2016.3.072-079.
5. Gordeeva E.V. Soderzhatel'nye struktury muzykal'nogo teksta i ikh ispolnitel'skaya rasshifrovka (na primere klavirnykh i fortepiannykh proizvedeniy) [Musical Text Content Structures And Their Performing Transcript (On The Example of Clavier and Piano Works)]. *Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal)*. 2018. No. 12 (40). Part 4, pp. 4–10.
6. Asfandyarova Amina I. Images of Instrumental Duets in the Musical Texts of Haydn's Keyboard Sonatas and Their Implementation by Means of the Modern Piano. *Problemy muzykal'noy nauki / Music Scholarship*. 2017. No 4, pp. 108–114. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.4.108-114.
7. Asfandyarova Amina I. Images of the String Quartet in the Thematicism of Haydn's Clavier Sonatas. *Problemy muzykal'noy nauki / Music Scholarship*. 2018. No 4, pp. 29–33. DOI: 10.17674/1997-0854.2018.4.029-033.
8. Garipova Ninel F. The Semantic Structures of Domenico Scarlatti's Sonata for Clavier K. 466, L. 118 in F minor. *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2019. No. 2, pp. 97–104. DOI: 10.17674/1997-0854.2019.4.097-104.
9. Shaymukhametova Liudmila N. The Migrating Intonational Formula as a Phenomenon of Musical Thinking. *Problemy muzykal'noj nauki / Music Scholarship*. 2017. No 1, pp. 61–73. DOI: 10.17674/1997-0854.2017.1.061-073.

About the author:

Elena V. Gordeyeva, Ph.D. (Arts), Associate Professor, Head of the Research Sector, Head at the Secondary Piano Department,
Ufa State Institute of Arts named after Zagir Ismagilov (450008, Ufa, Russia),
ORCID: 0000-0002-6184-6806, gordelena2009@yandex.ru

