Искусствоведение

УДК 785

Э.Т. Малхасян

Малхасян Элеонора Тимуровна, магистрант 2 курса кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: rozaliyamalh@gmail.com

Научный руководитель: **Зольников Михаил Евгеньевич,** кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Zman1988@yandex.ru

ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННЫХ СОЧИНЕНИЙ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА

В статье рассматриваются вопросы стиля, лада, мелодики и фактуры фортепианных произведений Д.Д. Шостаковича. Автор приходит к выводу, что стиль Шостаковича представляет собой синтез самобытных и традиционных элементов. В ладообразовании произведений композитора можно отметить опору на диатоническую основу, берущую корни в народных истоках. Мелодию Шостаковича характеризуют тонкие жанровые связи, графически четкая линия, натуральный минор с матовым оттенком. Фактуру фортепианных произведений Д.Д. Шостаковича отличают взаимопроникновение и объединение гомофонных и полифонических принципов мышления.

Ключевые слова: Д.Д. Шостакович, фортепианное искусство, музыкальный язык, история музыки, музыка XX века.

E.T. Malkhasyan

Malkhasyan Eleonora Timurovna, master student of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: rozaliyamalh@gmail.com

Research supervisor: **Zolnikov Mikhail Evgenyevich,** candidate of art criticism, associate professor of piano department of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: Zman1988@yandex.ru

THE FEATURES OF PIANO WORKS BY D.D. SHOSTAKOVICH

The article deals with the questions of style, harmony, melodicism and musical structure of piano works by D.D. Shostakovich. The author concludes that Shostakovich's style is a synthesis of original and traditional elements. In the harmony of the composer's works it is possible to note the diatonic base, which stands on folk origins. Shostakovich's melody is characterized by subtle genre connections, graphically clear line, natural minor with matte shade. In musical structure of piano works by D.D. Shostakovich's we can see interpenetration and unification of homophone and polyphonic principles of thinking.

Key words: D.D. Shostakovich, piano art, musical language, history of music, music of the XX century.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1875) – композитор универсального дарования. Он создал множество произведений для оркестра, работал в жанрах инструментального концерта для фортепиано, скрипки, виолончели с оркестром; писал оперы и оперетты, произведения для голоса и хора, инструментального ансамбля, сочинял музыку для драматического театра и кино. Линия его жизни прошла через сложную эпоху – революция в России, репрессии, две мировые войны, холодная война. Эти события в

значительной мере сформировали его мировоззрение и творческие принципы, которые более всего видны в симфонической музыке, в которой Д.Д. Шостакович продолжил линию Л. Бетховена (1770–1827), перенял симфонизм П.И. Чайковского (1840–1893). Философия его творчества восходит к У. Шекспиру (1564–1616) и И.В. Гете (1749–1832).

Вместе с тем не последнюю роль среди сочинений композитора занимают произведения для фортепиано. Многие из них отделены друг от друга значительными временными промежутками, но это не мешает говорить о последовательной эволюции фортепианного мышления композитора. В ранних сочинениях Шостакович воплощает трагические образы, для них характерна особая прозрачность фактуры. В более поздних – особое значение приобретает синтез инструментального начала с речевым и вокальным, полифонии – с гомофонией.

Рассмотрим подробнее вопросы стиля, лада, мелодики и фактуры фортепианных произведений композитора.

Д.Д. Шостакович – один из наиболее оригинальных, ярких художников. Его творчество на протяжении всей жизни – путь истинного новатора форм и жанров. В то же время оно впитало лучшие традиции музыкального искусства. Его музыка в высокой степени индивидуальна и неповторимо своеобразна [3, с. 33]. В ней с большой ясностью откристаллизовались некоторые черты, типичные для нашего современного музыкального языка и мышления, то есть черты новые, по сравнению с музыкой XIX и начала XX века, присущие в той или иной степени многим советским композиторам. Поэтому в их особой полноте, яркости и силе концентрации заключается одно из индивидуальных свойств стиля композитора. По аналогии оказывается, что стиль Д.Д. Шостаковича, во многом резко «непохожий» на прежнюю музыку, связан с необычайно широким использованием огромного музыкального наследия, что яркое стилевое новаторство Шостаковича опирается на органическое и свободное

преобразование самых разнообразных закономерностей и явлений предшествующего музыкального искусства.

В самой основе творчества Шостаковича лежит новая музыкально-стилевая система, более широкая, чем предшествующая. Эта система особенным образом связана с обобщенным отражением и осмыслением сложной и противоречивой современной композитору мировой действительности, ее необычайно острых конфликтов и резких контрастов, гигантских масштабов ее трагедий и героики. То, что сама система сложилась именно в советской музыке, понятно – это обусловлено общими свойствами советского искусства: его идейностью, продолжающей и по-новому развивающей традиции русского классического искусства, а также тем, что уже дореволюционное русское музыкальное творчество заняло ведущее место в мировой музыке.

Стилевое новаторство самого композитора очень многосторонне. Оно проявилось и в общих идейно-творческих концепциях, и в характере самих музыкальных образов, и в основных композиционных принципах, и в музыкальных средствах и их сочетаниях. Оно также сказалось и в отдельных элементах музыкального языка, специальное изучение которого несомненно должно войти в качестве одной из частных задач в общую задачу изучения советского музыкального творчества. Из этого всего можно сделать небольшой вывод, систематизируя и излагая некоторые наблюдения над отражением свойств стиля Шостаковича в отдельных элементах музыкального языка и освещая некоторые историко-стилистические связи языка композитора, в их числе преемственность по отношению к русской музыкальной традиции, автор надеется способствовать решению этой частной задачи. Обогащение и углубление содержания музыкального искусства Шостаковича связано с дальнейшим развитием познавательной функции музыки, а также с усилением ее непосредственного воздействия. В иной степени это сочетание характеризует зрелое творчество самого композитора [3, с. 34].

Конечно, новые грандиозные задачи требуют переосмысления, нового синтеза средств, выработанных предшествующим музыкально-историческим процессом. Творчество Шостаковича в соответствии с глубиной его содержания синтезирует отнюдь не только частные приемы, но и наиболее общие принципы самых значительных музыкальных стилей, например, основные принципы классицизма и романтизма, а также общие принципы и высшие достижения полифонического и гомофонно-гармонического мышления.

Обратим теперь внимание на вопросы лада. Творчество композитора заслуживает особенно пристального внимания потому, что в его музыке мы сталкиваемся с особым типом ладовой организации. Известно, что в определенный период творчества Шостакович отдал дань экспериментам, связанным с разрушением, осмеянием музыкальных традиций. Вызванное этим сужение идейного содержания музыки привело к значительному сокращению воспринимающей аудитории. Здесь возник ряд противоречий между стремлением художника к передаче нового содержания, самим характером и новыми средствами. В дальнейшем переосмысливая и преодолевая эти противоречия, Шостакович не отказался от всех острых средств, которые находил в тот период. Многие из них он переработал и включил в контекст. Некоторые языковые и ладовые приемы, воспринимавшиеся еще сравнительно недавно как факторы разрушения прежней системы музыкального мышления, обнаружили новые свойства и сыграли положительную роль в создании более широкой стилевой системы.

В особенностях ладообразования музыки Шостаковича нужно отметить достаточно определенно проявляющуюся тенденцию, которая выражается в опоре на диатоническую ладовую основу, берущую корни в народных истоках [4, с. 5]. Исторический процесс формирования закономерностей народных ладов не может быть освещен в пределах данной статьи, он слишком сложен, и его исследование требует отдельной специальной работы.

Отметим, что многие новаторские приемы часто возникают в непосредственной связи с передачей новых частных, необычных моментов содержания. Они возникают как средства чрезвычайные, экстренные, призванные характеризовать нечто особенное. Обычно они появляются в программной музыке. Но такие приемы не входят в общие нормы господствующей системы музыкального мышления. Эволюция содержания и средств постепенно приводит к закономерному включению новых приемов в изменяющуюся стилевую систему. Разрушая прежние нормы, а также проходя существенные изменения, языковые приемы становятся привычными, нормативными, поскольку образы, которые они передают, и эмоциональное состояние перестают быть для воплощающегося нового стиля исключительными и находят свое выражение в различных жанрах.

Можно сделать вывод, что историческое закрепление новой стилевой системы проявляется чаще всего в области средств музыкальной выразительности. Возникшие здесь новые приемы как бы устаревают, а прежние (устаревшие) приемы превращаются в новые. На ранних стадиях становления и самой борьбы за существование новый стиль нарочно избегает некоторых средств, которые оставались типичными для прежних стилей. После своего закрепления этот стиль гораздо свободнее претворяет все элементы прошлого наследия искусства и уже не опасается каких-либо отдельных средств выразительности, принадлежащих прежней музыке, а наоборот, с новой силой использует их. При этом обновление осуществляется через изменение функции и места этих средств в стилевой системе, что связано с отрицанием их прежнего назначения.

Все сказанное выше характерно для стиля Д.Д. Шостаковича и является важным для понимания его ладовой системы. Композитор, наряду со многими другими творцами XX века, претворяет по-новому и включает в широкую стилевую систему ряд средств, введенных в ином контексте как им самим, так и его современниками (С.С. Прокофьевым). Содержание свойств музыкального языка Шостаковича и процесса его развития и становления с

точки зрения нового; положительного результата этого развития; отдельные приемы могут приобретать в разных конкретных условиях особое выразительное значение. Эти средства рассматриваются с точки зрения общего значения в новой системе музыкального языка. Многие из них органически подготовлены предшествующей русской музыкой, как профессиональной, так и народной.

Также своеобразие языка Шостаковича заключается в мелодике и интонациях. Прежде всего, известное воздействие на процесс ладообразования имеет вокальное интонирование. В соотношениях интервалов вокальное интонирование исходит из функционально-мелодических линий, направленных на достижение наибольшей устойчивости ладовой опоры путем ее опевания наиболее близкими ступенями. Сама специфика вокального интонирования заключается в склонности к некоторой деформации интервальных соотношений.

В музыке XX века очень часто встречаются широкие ходы и скачки подряд в одном направлении. Они применяются главным образом как экспрессивные средства передачи характерного, угловатого, изломанного и резкого. Наиболее ярко это проявляется в творчестве Д.Д. Шостаковича. При рассмотрении отдельных интонаций, характерных для произведений композитора, кое-где неизбежно приходится касаться общего ладового контекста. Своеобразие и ладовое богатство – одно из основных свойств мелодики Шостаковича. Мелодика опирается, прежде всего, на наследие русской музыки и развивает его. Шостакович нередко применяет старинные лады в связи с мелодико-полифоническим складом музыки. В некоторых случаях характерная и яркая «ладовость» мелодики заслоняется исключительно напряженным общим звучанием, в частности, напряженными линиями других голосов. Стоит внимательно вслушаться в саму мелодию, как это свойство становится очевидным. Метрическая свобода, как и ритмическая экономия, – свойства тесно связаны с огромной ролью в современной музыке, в частности в творчестве Шостаковича, определенного

принципа развития свободного мелодического развертывания. В этом видятся глубокие корни исторического развития русского мелоса.

Вся совокупность средств у Шостаковича – это тонкие жанровые связи, прозрачность фактуры, графически четкая линия, натуральный минор с матовым оттенком. Прозрачный колорит «впитанных» линий гармонических отклонений создает необыкновенно оригинальный, глубоко современный лирический образ, своеобразно сочетающий ощущение изменчивости и определенной ясности, некоторой остроты.

Рассмотрим подробнее особенности фактуры в произведениях Д.Д. Шостаковича. Взаимопроникновение и объединение гомофонных и полифонических принципов мышления – характерные черты стиля композитора. Эти черты проявляют себя в самых различных аспектах и масштабах, например, в строении крупных разделов формы, тем, цельных произведений, в приемах развития, в контрастных соотношениях, основанных на сопоставлении различных типов мышления.

Если говорить о гомофонном складе, то он постепенно подготавливался в недрах полифонического. Сами предпосылки новой синтетической системы содержатся во всем мировом музыкально-историческом процессе. В частности, самое важное свойство полифонии – пронизывание мелодизмом всей музыкальной ткани.

Черты стиля Шостаковича и фактура его произведений понятны с точки зрения новой синтетической системы музыкального мышления. Здесь много исторически промежуточных между полифонией и гомофонией элементов и явлений. Произведения Шостаковича генетически связаны скорее с творчеством Бетховена. В этом есть большое отличие от современного композитору западного неоклассицизма, нередко обращающегося к стилям Генделя, Баха, Скарлатти.

Подведем некоторые итоги. По остроте, яркости и характерности типичного современного языка Шостаковича естественно сопоставлять прежде всего с Прокофьевым. Однако в творчестве композитора

присутствует множество самобытных элементов. В ладообразовании сочинений композитора это, прежде всего, опора на диатоническую основу, которая базируется на особенностях русского народного творчества. Мелодизм Шостаковича содержит тонкие жанровые связи и образует графически четкую линию. Для фактуры фортепианных произведений Д.Д. Шостаковича характерно взаимопроникновение и объединение гомофонных и полифонических принципов мышления.

Список используемой литературы:

1. *Венчакова С.В.* Творчество Д.Д. Шостаковича и русская музыкальная культура середины XIX века. М., 1976. 477 с.

2. *Данилевич Л.* Дмитрий Шостакович: жизнь и творчество. М., 1980. 344 с.

3. *Мазель Л.* Этюды о Шостаковиче. М., 1986. 176 с.

4. *Федосова Э.* Диатонические лады в творчестве Д. Шостаковича. М., 1980. 192 с.

5. *Хентова С.* О Д. Шостаковиче – дилогия «Молодые годы Шостаковича». М., 1985. 1280 с.