

Элькан Ольга Борисовна

канд. культурологии, доцент

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский университет

культуры, искусств и туризма»

г. Симферополь, Республика Крым

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА ФОРТЕПИАННОГО НОКТЮРНА

Аннотация: цель статьи – систематизировать основные аспекты теории жанра ноктюрна в музыкальном искусстве. Применены: метод анализа и обобщения научной литературы, исторический метод, метод музыковедческого целостного анализа. Ноктюрн относится к фортепианным жанрам, которые в истории европейской музыкальной культуры отмечены долгой и богатой эволюцией. Развитие жанра обусловлено становлением клавишных инструментов, обогащением жанровой палитры, сменой музыкальных стилей. Жанровые характеристики ноктюрна сложились в эпоху романтизма, в основном благодаря фортепианному творчеству Дж. Фильда и Ф. Шопена. Как камерный, преимущественно фортепианный, жанр инструментальной миниатюры ноктюрн характеризуется краткостью, монообразностью, лиризмом, романтическим настроем, включением виртуозного начала, а также сочетанием мелодии типа инструментальной кантилены с фигурированным аккомпанементом.

Ключевые слова: инструментальная музыка, жанр, ноктюрн, инструментальная миниатюра.

Вся история музыкального искусства – это эволюция музыкальных жанров и их преломление в творчестве различных композиторов, в стиле разных музыкально-исторических эпох. Понятие жанра – одно из центральных в музыкальной теории. По известному определению, «Жанр есть вид музыкального произведения, которому присущи определенные черты содержания, который связан с определенным жизненным назначением и типом исполнения» [4, с. 60–61].

В иерархии музыкальных жанров ноктюрн занимает свою прочную позицию. Ноктюрном называется «небольшая инструментальная пьеса лирического мечтательного характера» [2, с. 31].

«Ноктюрн (фр. *nocturne*, букв. – ночной; итал. *notturno*, нем. *Nokturne* или *Nachtstück*) – обозначение, применявшееся к различным по исполнительскому составу, форме и характеру музыкальным произведениям. В XVIII и начале XIX вв. итальянским термином *notturno* называли род дивертисмента, близкое к каскадии или инструментальной серенаде многочастное произведение, обычно для духовых или струнных и духовых инструментов, предназначенное для исполнения на открытом воздухе в ночное время ...» [1].

Типичные черты ноктюрна кристаллизуются в XIX веке: такое название получают фортепианные пьесы преимущественно лирически-созерцательного колорита. Практически обязательным, имманентным качеством жанра становится гомофонно-гармоническая фактура изложения, по определению М. Скребковой-Филатовой – «... в виде мелодии и аккомпанемента...» [3, с. 59].

Выразительное значение аккомпанемента, который строится преимущественно на широком обыгрывании развернутых арпеджио, обычно связано с образами природы: воспроизведением шума волн, шелеста листьев. Волшебная мелодия будто парит над аккомпанементом, состоящим из глубокого баса и ритмических фигураций на основе изысканной гармонии. Как справедливо замечает Н. Кашкадамова, в ноктюрне «теплота и языковая выразительность песенной интонации сомкнулись с виртуозными традициями колоратурного *bel canto* и отшлифованной пальцевой техникой пианиста» [5, с. 205].

Жанр ноктюрна выработал свою «ноктюрнообразную» фактуру сопровождения, которая представляет собой колышущийся, покачивающийся фон, вызывающий ассоциации с пейзажными образами: «мерное колыхание волн, шелест листвы, льющийся лунный свет» [2, с. 34]. Мелодия вокальной природы, как правило, регистрово ограничена от аккомпанемента, и это расстояние между «рельефом» и «фоном» дает то самое ощущение «воздушного пространства», «простора», которое связано с первичными обстоятельствами исполнения ноктюрна.

Что касается самой мелодии – она в большинстве случаев отличается исключительно певучестью, широким дыханием. Однако при этом ее вокальная природа неоднозначна. С одной стороны, ноктюрновые темы всегда распевны, кантиленны, имеют долгие фразы. Но с другой стороны, фортепианская кантилена бывает отмечена специфической сложностью – она может включать сложные пассажи и украшения, иметь высокую tessитуру или значительный объем. То есть, мелодия ноктюрна приближается к тому, что принято называть инструментальной кантиленой.

Как правило, ноктюрны пишутся в небольших классических формах, чаще всего – в простой трехчастной, сложной трехчастной. При этом обычно крайним, более спокойным и светлым частям, противопоставляется взволнованная и динамическая средняя. Темп ноктюрнов чаще всего медленный или умеренный, однако середина обычно пишется в более оживленном темпе, связанном с взволнованным характером музыки средней части. Репризные трехчастные формы позволяют закрепить в сознании слушателя основной музыкальный образ, и при необходимости показать его изменения и даже трансформацию. Часто к основной композиционной структуре добавляются дополнительные разделы, такие как вступление, кода, виртуозная каденция, различного рода связки и переходы между частями. При всей простоте и ясности лирических образов, ноктюрны отмечены виртуозностью – предельно сложными, техническими, быстрыми, пассажными, арпеджиованными или многозвучно-аккордовыми элементами музыкального материала.

Таким образом, прослеживая теоретические аспекты в изучении жанра, можно заключить, что фортепианный ноктюрн имеет четкое, исторически сложившееся содержание, связанное с образами ночи, открытого пространства и лирическим типом высказывания. Ноктюрн – это камерный жанр инструментальной миниатюры, преимущественно фортепианный, характерными чертами которого является краткость, монообразность, лиризм, романтический настрой, включение виртуозного начала, а также сочетание мелодии типа инструментальной кантилены с фигурированным аккомпанементом. Благодаря такому

«удачному» комплексу выразительных средств и содержательных возможностей, ноктюрн как жанр очень полюбился слушателям, ищущим лирического и меланхолического высказывания в музыке.

Список литературы

1. Медведева И.А. Франсис Пулленк // Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю.В. Келдыш. – Т. 4 – М.: Советская энциклопедия, 1978. – С. 485–486.
2. Панкратова В.А. Малые инструментальные формы (прелюдия, ноктюрн, этюд) / В.А. Панкратова. – М.: Музгиз, 1962. – 70 с.
3. Скребкова-Филатова М.С. Фактура в музыке: художественные возможности. Структура. Функции / М.С. Скребкова-Филатова – М.: Музыка, 1985. – 284 с.
4. Цуккерман В.А. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В.А. Цуккерман. – М.: Музыка, 1964. – 159 с.
5. Кашкадамова Н.Б. Фортепіанне мистецтво Шопена: Наук.-метод. нарис / Н.Б. Кашкадамова. – Тернопіль: Астон, 2000. – 80 с.