

Д. А. РУБЦОВА

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ КАК ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ФЕНОМЕН

Камерно-инструментальная музыка представляет собой комплексную систему жанров, «ядром» которой являются родовые понятия «камерность» и «ансамблевость».

Как и любая другая жанровая система, камерный ансамбль содержит в себе «жанры-элементы» (или поджанры), среди которых одно из ведущих мест занимает струнно-смычковый квартет. «Титульность» этого жанрового подвида подтверждается его относительной функционально-структурной стабильностью, в широком смысле – «классичностью». Струнные квартеты разных эпох и разных авторов прочно укоренились в практике общественного музицирования, хотя, как и любой другой жанрово-стилевой феномен, индивидуально и эпохально разнятся. Достаточно сопоставить квартеты Й. Гайдна и Ф. Шуберта, поздние квартеты Л. ван Бетховена и «бразильские» квартеты Д. Мийо, чтобы увидеть исключительное разнообразие тематики и структуры жанра.

Формирование струнного квартета и квартетности как стилового феномена связано с эпохой Барокко, когда, после отказа от обязательного генерал-баса, стала формироваться инструментальная полифония, основанная на принципе гомофонного свободного письма, но с принципиальным равноправием всех ансамблевых партий. Этим струнно-смычковый квартетный ансамбль отличается от своих предшественников, в частности, от трио-сонаты с её дифференцированной по функциям фактурой, где сольность сочеталась с гармонической аккомпанирующей функцией низкого инструментального голоса.

Атрибутивные признаки квартетного принципа камерно-инструментального мышления, сохраняясь в своих основных параметрах, стилистически варьируются и зависят от исторических и национальных систем музыкального языка. Это позволяет говорить о национальных квартетных стилях, сложившихся ещё в эпоху Классицизма с приоритетным положением в ней австро-немецкой традиции. В дальнейшем эта модель развивалась и дополнялась. В последние десятилетия XIX века приоритетные позиции в европейском «квартетизме» заняла русская школа в лице П. Чайковского и А. Бородина. На рубеже XIX–XX веков, а

также в первые десятилетия XX века выделилась французская квартетная школа, основы которой были заложены К. Дебюсси и М. Равелем.

Стилистически стабильное положение струнно-смычкового квартета, несмотря на его различные модификации и метаморфозы, определяется эстетикой и поэтикой эпохи Просвещения (или эпохи Классицизма), что особенно наглядно представлено в панораме жанров венско-классического стиля. Квартеты Й. Гайдна, предназначавшиеся для любительского музицирования, содержали, тем не менее, достаточно полный объём виртуозно-ансамблевой техники и имели структуру, аналогичную сонатно-симфоническому циклу. Квартеты как ансамблевые варианты симфоний характерны для творчества В. А. Моцарта, хотя он разрабатывал и внедрял также другие типы ансамблей. Переходное значение, и, одновременно, функцию нового этапа в развитии семантики квартетного жанра приобрели квартеты Л. ван Бетховена, в том числе так называемые «русские», написанные по заказу князя К. Разумовского. Начиная с поздних камерных сочинений Л. ван Бетховена, жанр квартета начинает меняться – цикл претерпевает структурные модификации, меняются регламентированный порядок и количество частей. Эти изменения особенно ощутимы в программных квартетах Ф. Шуберта, Р. Шумана и С. Франка.

Характерной особенностью квартета в период позднего романтизма становится концертизация и симфонизация жанра. Ярким примером тому может служить Квартет g-moll К. Дебюсси.

Выделяя причины устойчивого значения квартета в творчестве композиторов разных стилевых направлений и исторических периодов, укажем на следующее: 1) квартет и производная от него стиловая категория «квартетность» естественно вытекали из практики подразделения вокальных голосов на четыре темброво-колористические и тесситурные зоны; 2) близость естественной вокальной партитуре сочеталась в струнном квартете с особым характером звучания его инструментов, следующих интонациям живой человеческой речи; 3) в ряду причин более общего, онтологического порядка, следует назвать также символику числа «4» (в барочной эстетике это – «ангельское число», четыре темперамента, четыре стороны Света).

Рассматривая струнный квартет как жанр, следует выделить в нём два уровня – функциональный (способ исполнения, состав участников) и семантико-композиционный (жанровое содержание, жанровый стиль, типы композиционных структур) [5, с. 5–6]. К этой классификации уровней жанровости, предложенной И. Туковой, следует добавить и сформулированный Н. Данченко коммуникативный подход к «квартетности» как принципу мышления, объединяющему творчество и исполнительство в этом жанре с его слушательским восприятием [2, с. 6].

«Индивидуальная трактовка (квартетного письма, квартетности. – Д. Р.), – отмечает упомянутый исследователь, – связана с теми особенностями композиторского стиля, которые способны, с одной стороны, акцентировать характерные свойства жанра, с другой стороны – привносить в него новые черты» [2, с. 6].

Теоретическое осмысление квартета «в общих чертах» отражено в статье И. Ямпольского из «Музыкальной энциклопедии», где автор относит этот жанр к «... самым сложным и тонким видам камерного музыкально-исполнительского искусства» [7, стб. 759]. Описывая историю квартета, автор статьи отмечает, что его истоки коренятся в домашнем музицировании, популярном в XIX веке в странах Западной Европы (Австрия, Франция, Италия). Аматорство, благодаря его демократической основе, способствовало формированию и становлению квартета как самостоятельного академического жанра и исполнительского коллектива. В профессиональном квартете формируются новые качества, хотя и сохраняется лирико-игровая основа и фактурная организация жанра. В стиле *brilliant*, получившем распространение в Европе начала XIX века, квартетные формы музицирования приобретают новый характер и даже новый способ преподнесения публике.

И. Ямпольский отмечает, что в указанный исторический период «... квартет рассматривался многими не как единый исполнительский ансамбль, а главным образом, как "окружение" того или иного виртуоза-скрипача». Формируется даже особый жанр, получивший название «блестящий квартет» (*Quator brilliant*), – «... с эффектной виртуозной партией первой скрипки, представленной в творчестве Н. Паганини, Й. Майзедера, Л. Шпора и других» [7, стб. 759].

В творчестве композиторов XIX века, при сохранении норм и признаков квартетности, наблюдается плюрализм в области стилистики и структуры. В целом, вслед за М. Старчеус [4, с. 54–55], можно выделить следующие константные «приметы» квартета как особого вида камерно-инструментального ансамбля:

1) квартет является лирическим по содержанию жанром, что вытекает из его камерной основы;

2) квартетные сочинения относятся, по М. Арановскому, к «музыке созерцания» [1, с. 22]; коммуникативно они направлены на создание у слушателя «исключительной обстановки и определённого настроения», связанного с этой атмосферой;

3) в структурном плане (по жанровой форме) большинство квартетов относится, по А. Сохору, к «составным жанрам» [3, с. 301], представляя собой, как правило, циклическую форму, составленную из более мелких жанрово-структурных единиц;

4) в квартетных циклах отсутствует как таковое семантическое различие частей, как в симфонии, разновидностью которой квартет был в венско-классическую эпоху;

5) из числа признаков, формирующих традицию жанра и его тип, наиболее стабильным в квартете является количественный состав исполнителей, а инструментальные тембры могут варьироваться в их соотношении (к струнным могут подключаться фортепиано, духовые и др.).

В плане квартетной модусности можно констатировать наличие трех исторически сложившихся моделей. Первая из них представлена в квартетах, построенных по принципу сонатно-симфонического цикла (квартеты как «спутники» симфоний). Вторая модель – сюитный тип, в котором действует принцип «драматургии игры» (термин М. Арановского [1, с. 23]). Третья модель – одночастный квартет-поэма, как правило, программный и монотематический (как квартеты романтиков, основанные на темах их собственных песен).

Обобщая, можно предложить сводную дефиницию квартетного стиля как «стиля какого-либо вида музыки» [6, с. 223]. Квартетный стиль выступает в виде разнообразных форм музицирования, в основе которых лежит сохранение субстанции («ядра») жанра, определяемого темброво-фактурной основой и количественным составом инструментов-участников, а также паритетностью их функций в музыкальном целом. В семантико-содержательной сфере атрибутика квартетного стиля представлена в виде лирической интимности высказывания, диалогичности, свободой структуры, сочетанием эмоционального и игрового начал.

Очерченная в данной статье теоретическая база исследования феномена квартетности как жанрово-стилевого явления в конкретной аналитике будет связана со множеством дополнительных факторов, среди которых ведущими являются стили творческих личностей. Особенно важны индивидуально-стилевые трактовки квартетного принципа в инструментализме XX века, с его тенденциями к нео-, пост- и интерстилистике, а также жанротворчеству в рамках различных ин-

струментальных «музык для...». В этом контексте, а также с учётом изменений, произошедших в самой сфере камерного инструментализма как принципа мышления («новая камерность», по Б. Асафьеву), следует подходить к изучению квартетных сочинений как прошлого, так и на-

стоящего. Главным руководящим моментом в подобной интерпретационной аналитике будет жанрово-стилистическая интерпретация, расширяемая как на композиторский инвариант, так и на исполнительские версии квартетных сочинений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арановский М. Симфонические искания: Проблема жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов: Исследовательские очерки. Л.: Сов. композитор, 1979. 288 с.
2. Данченко Н. Специфіка комунікації у квартетній творчості французьких композиторів кінця XIX – першої половини XX століття [Специфика коммуникации в квартетном творчестве французских композиторов конца XIX – первой половины XX столетия]: автореф. дис. ... канд. иск. Киев, 2011. 19 с. (На укр. яз.)
3. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы // Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров: сб. ст. М.: Музыка, 1971. С. 292–309.
4. Старчевус М. Новая жизнь жанровой тра-

диции // Музыкальный современник: сб. ст. М.: Сов. композитор, 1987. Вып. 6. С. 45–68.

5. Тукова І. Функціонування інструментальних жанрових моделей західноєвропейського бароко в українській музиці другої половини XX ст. [Функционирование инструментальных и жанровых моделей западноевропейского барокко в украинской музыке второй половины XX века]: автореф. дис. ... канд. иск. Киев, 2003. 19 с. (На укр. яз.)
6. Холопова В. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2000. 320 с.
7. Ямпольский И. Квартет струнный (смычковый) // Музыкальная энциклопедия: в 6 т. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. М.: Сов. Энциклопедия, 1974. Т. 2. Стб. 759–763.

REFERENCES

1. Aranovskij M. Simfonicheskie iskanija. Problema zhanra simfonii v sovetskoj muzyke 1960–1975 godov [Symphonic Searches: A Problem of Symphony Genre in the Soviet Music of 1960–1975]: Research Essays. Leningrad: Sovetskij kompozitor Press, 1979. 288 p.
2. Danchenko N. Specifika komunikacii u kvartetnij tvorchosti frantcuz'kikh kompozitoriv kincja XIX – pershoi polovini XX stolittja [Specifics of Communication in Quartet Works by the French Composers in the End of the XIXth – the First Half of the XXth Century]: Thesis of Dissertation for the Degree of Candidate of Arts. Kiev, 2011. 19 p.
3. Sokhor A. Teoriya muzykal'nykh zhanrov: zadachi i perspektivy [Theory of Musical Genres: the Aims and Perspectives]. Teoreticheskie problemy muzykal'nykh form i zhanrov [Theoretical Problems of Musical Forms and Genres]: collected articles. Moscow: Muzyka Press, 1971. P. 292–309.
4. Starchevus M. Novaja zhizn' zhanrovoj tradicii

[A New Life of the Genre Tradition]. Muzykal'nyj sovremennik [Musical Contemporary]: collected articles. Moscow: Sovetskij kompozitor Press, 1987. Vol. 6. P. 69–83.

5. Tukova I. Funkcionuvannja instrumental'nih zhanrovih modelej zahidnoevropejs'kogo baroko v ukraïns'kij muzici drugoi poloviny XX stolittja [Functioning of Instrumental Genre Models Conformably to the Western European Baroque in the Ukrainian Music of the Second Half of the XXth Century]: Thesis of Dissertation for the Degree of Candidate of Arts. Kiev, 2003. 19 p.
6. Kholopova V. Muzyka kak vid iskusstva [Music as the Kind of Art]. St. Petersburg: Lan' Press, 2000. 320 p.
7. Yampol'skiy I. Kvartet strunnyj (smychkovyj) [Quartet of String (Bow) Instruments]. Muzykal'naja jenciklopedija [Musical Encyclopedia]: in 6 vol. Editor-in-chief Yu. Keldysh. Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya Press, 1974. Vol. 2. Col. 759–763.

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ
КАК ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ФЕНОМЕН

Статья посвящена теоретическому осмыслению феномена квартетности как принципа музыкального мышления и жанрово-стилевого явления. Выявлены и систематизированы родовые признаки жанровой системы камерного инструментализма, в рамках которой струнному квартету принадлежит одно из ведущих и исторически устойчивых мест. Прослежена в основных этапах историография квартетного жанра, истоки которого восходят к концертирующему стилю барокко, к трио-сонате как первому образцу академического камерного инструментализма. В статье предложено определение квартетного стиля в его константных параметрах и композиторско-исполнительской атрибутике, а также классифицированы «переменные» стилистические претворения этого стиля, связанные с факторами эпох, национальных школ, индивидуального творче-

ства композиторов и исполнителей. Подчеркнута мобильная природа квартетного стиля, который, сохраняя свои константы, способен гибко приспособиться к новым эстетико-художественным требованиям и задачам. Научная новизна предлагаемой статьи определяется, во-первых, представленным в ней обобщением сведений относительно исследуемого вопроса о струнном квартете и квартетности; во-вторых, предложенным в ней системно-категориальным определением этих феноменов как исходных моментов для изучения разнообразных в стилистическом плане образцов квартетной музыки, созданной в разные эпохи и на различной стилевой и музыкально-языковой основе.

Ключевые слова: камерно-инструментальная музыка, струнный квартет, квартетный стиль, национальные признаки квартетной стилистики.

STRING QUARTET
AS THE GENRE-STYLE PHENOMENON

The article is devoted to theoretical judgment of a quartetness phenomenon as principle of musical thinking and genre-style one. Generic features of a chamber instrumentalism genre system are revealed and systematized, within which string quartet possesses one of the leading and historically steady places. The historiography of a quartet genre is tracked in the main stages. His sources go back to the concerting Baroque style, and the trio sonata as the first sample of the academic chamber instrumentalism. In the article some definition of quartet style in his constant parameters and composer-performing attributes is offered, and also the «variable» stylistic realizations of this style connected with factors of epochs, national schools, individual creative works of composers

and performers are classified. The mobile nature of quartet style is emphasized. Keeping the constants, it is capable to adapt itself to new aesthetics-artistic requirements and tasks flexibly. A research novelty of the article is defined at first by the represented generalization of knowledge concerning the studied quartetness and string quartet problems. Secondly, it should be noted the system and category definition of these phenomena as initial moments for studying of various samples of the quartet music in the stylistic plan created during different eras and on different styles or musical language bases.

Key words: chamber instrumental music, string quartet, quartet style, national features of quartet style.

Рубцова Дарья Александровна
соискатель кафедры истории музыки
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону
e-mail: krihta@gmail.com

Rubtsova Darya A.
competitor at the Department of Music History
Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: krihta@gmail.com

