

Научная статья

УДК 78.072.2; 78.071.4

DOI: 10.26086/NK.2024.75.4.013

Исследование органной музыки сквозь призму жанра сонаты

Сиднева Татьяна Борисовна¹, Сыров Валерий Николаевич²

^{1, 2} Нижегородская государственная консерватория имени М. И. Глинки,
Нижний Новгород, Россия

¹ E-mail: tbsidneva@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7411-6477>

² E-mail: valerysyrov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3673-1556>

Аннотация. В статье представлен отзыв о монографии профессора Нижегородской консерватории Т. Р. Бочковой «Сольная соната для органа: генезис и судьба жанра в европейской романтической традиции». Книга посвящена исследованию сложного и многоаспектного процесса рождения и самоопределения одного из символически значимых для европейской культуры XVII–XX веков жанра сольной сонаты для органа. Рецензируемая монография стала продолжением и обобщением художественно-практической деятельности органистки, в репертуар которой среди основных композиций стабильно включены сольные сонаты барокко и романтизма. Авторы статьи анализируют основные идеи книги, отмечают глубину и достоверность ее содержания и логически обоснованную структуру. На основе изучения монографии Т. Р. Бочковой сделан вывод о высокой теоретической и практической ценности исследования для воссоздания целостной картины органного искусства и ее серьезном значении для перспективы исследования жанра сонаты.

Ключевые слова: Жанр, сольная органная соната, Т. Р. Бочкова, барокко, романтизм, монография

Для цитирования: Сиднева Т. Б., Сыров В. Н. Исследование органной музыки сквозь призму жанра сонаты // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2024. № 4 (75). С. 116–119. <http://doi.org/10.26086/NK.2024.75.4.013>

Original article

Study of organ music through the prism of the sonata genre

Sidneva Tatiana B. ¹, Syrov Valery N. ²

^{1, 2} Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia

¹ E-mail: tbsidneva@yandex.ru; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7411-6477>

² E-mail: valerysyrov@gmail.com; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3673-1556>

Abstract. The article presents a review of the monograph by Professor of the Nizhny Novgorod Conservatory T. R. Bochkova “Solo Sonata for Organ: Genesis and Fate of the Genre in the European Romantic Tradition”. The book is devoted to the study of the complex and multifaceted process of the birth and self-determination of one of the symbolically significant genres for European culture of the 17th–20th centuries — the solo sonata for organ. The monograph under review became a continuation and generalization of the artistic and practical activity of the organist, whose repertoire, among the main compositions, consistently includes solo sonatas of the Baroque and Romanticism. The authors of the article analyze the main ideas of the book, note the depth and reliability of its content and logically sound structure. Based on the study of the monograph by T. R. Bochkova, a conclusion was made about the high theoretical and practical value of the study for recreating a holistic picture of organ art and its serious significance for the prospects of studying the sonata genre.

Keywords: genre, solo organ sonata, T. R. Bochkova, baroque, romanticism, monograph

For citation: Sidneva T. B., Syrov V. N. Study of organ music through the prism of the sonata genre. Aktualnye problemy vysshego muzykal'nogo obrazovaniya = Actual problems of high musical education. 2024; 4 (75); 116–119 (In Russ.). <http://doi.org/10.26086/NK.2024.75.4.013>

В многовековой истории органного искусства есть сюжеты, которые принципиально важны для понимания магистральных путей его развития и значимы для осмысления целостного музыкального процесса. Освященное великими именами И. С. Баха и его сыновей, Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона, М. Регера и многих других композиторов органное искусство объединило сложную историю поиска совершенствования конструкции инструмента, сочинения композиций для «короля инструментов», исполнительского творчества и самоопределения педагогических школ. Эти и многие другие сопутствующие обстоятельства обусловили то, что и сегодня органное искусство остается одной из наиболее сложных, элитарных тем музыкальной науки — в том смысле, что требует от исследователя не только знания общих законов эпохи, национальных традиций, умения фиксировать характерные стилевые черты творчества композиторов, но и практической погруженности исследователя в сугубо «цеховые» проблемы.

Среди сюжетов, способных высветить целостную картину органного искусства, одним из характерных является сольная соната — жанр, неугасающий интерес к которому отражает важные вехи истории величественного инструмента. Соната относится к тем явлениям, которые поначалу кажутся локальными, но открывают прочную зависимость от религиозных канонов, сопряженность с философскими и эстетическими настроениями, стилевыми исканиями и технологическими возможностями различных эпох. В жанровой панораме органного искусства, охватывающей широчайший диапазон, сольная соната — «очевидная тема, лежащая на поверхности для исследователей», однако, по точному замечанию Е. Д. Кривицкой, она оказалась «совершенно вне поля внимания».

Учитывая выше сказанное, издание монографии профессора Нижегородской консерватории Т. Р. Бочковой «Сольная соната для органа: генезис и судьба жанра в европейской романтической традиции» [1] следует считать безусловно актуальным и востребованным временем.

Книга посвящена исследованию сложного и многоаспектного процесса рождения и самоопределения одного из символически значимых для европейской культуры XVII–XX веков жанра сольной сонаты для органа. Рецензируемая монография стала продолжением и обобщением многолетней художественно-практической деятельности органистки (ученицы легендарного профессора Галины Ивановны Козловой), в реперту-

аре которой среди других композиций стабильно значимое место заняли сольные сонаты барокко и романтизма. Этот жанр, история которого проходит через разные эстетические и стилевые парадигмы, не только выдерживает испытание временем, что свидетельствует о его жизнеспособности и привлекательности. Восходящая к доклассическим временам история композиторских версий жанра отражает диалектику стабильного и изменчивого, смысловую и структурную открытость, вариативность драматургической логики — что позволяет определить сонату как своеобразную лабораторию органного творчества.

В монографии Т. Р. Бочковой воссоздана целостная картина существования жанра с момента его появления до самоопределения романтической модели сольной органной сонаты и ее воплощения в различных европейских композиторских школах — немецкой, французской, бельгийской, английской, итальянской. На основе определения генезиса жанра и выявления его принципиальных параметров автор глубоко, точно и подробнейшим образом описывает сложности и перипетии судьбы органной сонаты в романтическую эпоху, открывая тайны ее жанрового и стилевого профиля в разных странах Европы — Германии, Франции, Бельгии, Италии, Великобритании. Книга насыщена колоссальным числом ранее не известных фактов, содержит огромный перечень имен, причастных к эволюции жанра. Структура монографии в высшей степени логична, четыре главы книги последовательно отражают необходимые этапы исследовательского процесса.

В первой из них «Рождение сольной сонаты для органа в эпоху барокко» ученый кропотливо исследует происхождение жанра: здесь важной становится опора на специфику одночастных итальянских сонат XVII века, имеющих канонически-литургическую направленность и первоначально появляющихся в сборниках Адриано Банкьери и Чезаре Аррести. В изучении органной сонаты барочной Германии автор акцентирует внимание прежде всего на двух характерных фигурах — творчестве гения Иоганна Себастьяна Баха, что естественно, и Теофила Андреаса Фолькмара — музыканта менее известного, но оставившего яркий след в органной истории благодаря шести замечательным циклическим сочинениям, принципиально отличным от их «ровесниц» — трио-сонат Баха. В опусах Т. А. Фолькмара синтезированы многие характерные жанровые закономерности своего времени:

особенности большой северо-немецкой органной композиции, токкаты в манере «эхо», элементы концертного стиля. В этой главе монографии автор описывает увлекательные процессы отражения в органной сонате примет галантного стиля, утвердившегося на фоне уходящего барокко: в Италии второй половины XVIII века, их реализации в сонатном творчестве Б. Галуппи, а также воплощение немецкого варианта «чувствительного» стиля в шести сонатах К.Ф.Э. Баха.

Вторая глава «Романтическое бахианство в европейской музыкальной культуре» посвящена научному описанию «бахианства» как характерной тенденции, имеющей специфические особенности и в распространении, и в восприятии в разных странах Европы — Германии, Франции, Англии, Италии.

В этой главе «бахианство» раскрывается автором не только с позиций освоения концертного, но также учебно-дидактического репертуара, информационно-аналитического и издательского дела — то есть во всей полноте и многоаспектности процесса. «Бахианство» автор трактует как один из «триггеров» в формировании романтического феномена жанра.

Третья глава «Романтическая органная соната в Германии» — одна из ключевых, поскольку Т.Р. Бочкова исследует тонкие пути диалектики сохранения и одновременно радикальной трансформации барочной традиции в творчестве немецких авторов XIX века: от Ф. Мендельсона и А. Г. Риттера, представивших два вектора в развитии органной сонаты, до образцов «исторического модернизма» второй волны «бахианства» в творчестве М. Регера. В данной главе автор монографии уделяет специальное внимание описанию уникального программного творения — одночастной Сонаты-поэмы на 94-й псалом магдебургского композитора Юлиуса Ройбке.

В заключительной, четвертой главе «Романтическая соната для органа за пределами Германии» автор обращается к исследованию линий судьбы жанра в различных национальных европейских школах: Бельгии, Франции, Англии и Италии. Высоко профессиональный анализ единства общих закономерностей композиций и индивидуальных композиторских интерпретаций сонат сосредоточен на изучении образцов жанра, возникших на рубеже XIX-XX и в начале XX века. Вновь автор знакомит читателя с неизвестным материалом: в длинной череде имен композиторов-органистов — бельгиец Ж. Йон-

ген, француз А. Гильман, англичане Э. Элгар, Ч. В. Стэнфорд, итальянцы В. Петрали, П. Фумгалли, Э. Босси. На основании изучения известных и открытых заново органных партитур Т.Р. Бочкова воссоздает широкую панораму общих и локальных примет национального воплощения сольной органной сонаты — оперно-театральной в Италии, инструктивно-дидактической в Англии, темброво-красочной во Франции.

Материал монографии представляет убедительное обоснование того, что сольная соната для органа — один из магистральных жанров романтической эпохи, созданных для данного инструмента. Ее феномен отражает сохранение активного интереса композиторов к истории европейского органного искусства и прежде всего к музыке И. С. Баха, а также возможности свободной трактовки жанра. Это доказывает, что с композиторской, исполнительской, педагогической, исследовательской позиций сольная соната является одним из ключевых жанров органного искусства XIX века. Его образцы отразили возможность соединения канонического и светского, цикличности и одночастности, способность вбирать в себя черты самых разных жанров — от сюиты до симфонии и оперы, допустимость широкого стилизового и языкового диапазона.

Монография Т.Р. Бочковой основана на идеях и материалах докторской диссертации, которая вызвала в научном мире большой резонанс и высокую оценку ведущих в нашей стране исследователей, таких как Кириллина Л. В., Кривицкая Е. Д., Панов А. А., Гуревич В. А., Гирфанова М. Е., Сусидко И. П., Левая Т. Н. и другие. На защите диссертации разные ученые были единодушны в необходимости издания монографии — исследование должно быть внедрено в образовательный, научно-исследовательский, учебно-методический процессы.

Одно из серьезных достоинств монографии заключается в том, что она написана музыкантом, имеющим богатый концертный опыт органного исполнительства. Эта книга является логическим продолжением и обобщением активного творческого и педагогического процессов в деятельности автора. Поэтому закономерным стало примечательное качество книги: музыкальность «сквозит» в каждой странице, в каждой фразе этого высоко научного текста.

На основе изучения монографии Т.Р. Бочковой мы пришли к выводу о безусловной высокой теоретической и практической ценности исследо-

вания в воссоздании целостной картины органного искусства и ее серьезного значения для перспективы исследования жанра сонаты. Мы с уверенностью можем утверждать, что и мастера интерпретации органных сочинений и те, кто находится в начале пути постижения богатейших ресурсов «короля инструментов», а также исследователи его истории — найдут в книге много полезной информации и получат вдохновенные импульсы для постижения тайн органного искусства.

Список источников

1. Бочкова Т. Р. Сольная соната для органа: генезис и судьба жанра в европейской романтической традиции. Н. Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории, 2024. 372 с.

Reference

1. Bochkova, T. R. (2024), *Sol'naya sonata dlya organa: genezis i sud'ba zhanra v yevropeyskoy romanticheskoy traditsii* [Solo sonata for organ: genesis and fate of the genre in the European romantic tradition], Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire, Nizhny Novgorod, Russia.

Информация об авторах

Т. Б. Сиднева — доктор культурологии, профессор, проректор по научной работе, заведующая кафедрой философии и эстетики

В. Н. Сыров — доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, научный сотрудник кафедры теории музыки

Information about the authors

T. B. Sidneva — Doctor of Cultural Studies, Professor, Vice-Rector for Research, Head of the Department of Philosophy and Aesthetics

V. N. Syrov — Doctor of Art History, Professor, Honored Artist of the Russian Federation, Researcher at the Department of Music Theory

Вклад авторов

Сиднева Т. Б. — разработка концепции исследования (формирование идеи, развитие ключевых моментов концепции), написание текста (состав-

ление черновика рукописи, внесение замечаний интеллектуального содержания, подготовка и создание опубликованной работы), структурирование и оформление текста, утверждение окончательного варианта статьи (принятие ответственности за все аспекты работы, целостность всех частей статьи и ее окончательный вариант).

Сыров В. Н. — разработка концепции исследования, (формирование идеи, развитие ключевых моментов концепции), написание текста (составление черновика рукописи, внесение замечаний интеллектуального содержания, подготовка и создание опубликованной работы), структурирование и оформление текста, утверждение окончательного варианта статьи (принятие ответственности за все аспекты работы, целостность всех частей статьи и ее окончательный вариант).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors

Sidneva T. B. — development of the research concept (formation of an idea, development of key points of the concept), writing a text (drafting a manuscript, making comments of intellectual content, preparing and creating a published work), structuring and formatting the text, approval of the final version of the article (taking responsibility for all aspects of the work, the integrity of all parts of the article and its final version).

Syrov V. N. — development of the research concept (formation of an idea, development of key points of the concept), writing a text (drafting a manuscript, making comments of intellectual content, preparing and creating a published work), structuring and formatting the text, approval of the final version of the article (taking responsibility for all aspects of the work, the integrity of all parts of the article and its final version).

The authors declare that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 27.10.2024; одобрена после рецензирования 13.12.2024; принята к публикации 23.03.2024.

The article was submitted 27.10.2024; approved after reviewing 13.12.2024; accepted for publication 17.12.2024