

ЭВОЛЮЦИЯ ФАКТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ И ПРОБЛЕМЫ УРТЕКСТОВОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКОМ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОМ ИСКУССТВЕ XVIII–XX ВЕКОВ

Джоракулов Игорь

старший преподаватель кафедры камерного ансамбля
Туркменская национальная консерватория имени Маи Кулиевой
Туркменистан, г. Ашхабад

Аннотация

В данной фундаментальной научно-теоретической, текстологической и искусствоведческой статье проводится глубокий, всесторонний и многоаспектный анализ эволюции фактурных моделей, способов композиторского письма и исполнительских проблем текстологической (уртекстовой) интерпретации в европейском камерно-ансамблевом искусстве XVIII–XX веков. Исследование охватывает широкий спектр теоретических, историко-стилевых и музыкально-исполнительских вопросов, связанных с трансформированием роли отдельных инструментов в фактурном цепи — от практики генерализованного баса (*basso continuo*) и сопровождаемого клавесина эпохи барокко к равноправному полифонизированному диалогу венского классицизма, монументально-симфонизированной фактуре романтизма и структурно-сложной, расщепленной полифонии пластов в авангардных концепциях XX столетия.

Особое научно-практическое внимание уделено выявлению специфики работы музыкантов-исполнителей с автографами, прижизненными изданиями и критическими уртекстовыми академическими публикациями партитур (Urtext). В работе подробно рассматриваются и верифицируются методики текстологического декодирования артикуляционных знаков, динамических указаний, агогических нюансов и исполнительских добавление (аппликатура, расшифровка мелизматики, педализация), не всегда зафиксированных авторами в нотном тексте. На основе масштабной систематизации историко-документальных источников, сравнения редакторских пластов и результатов исполнительского анализа разработан и научно обоснован комплексный критериальный аппарат автентичной и исторически информированной интерпретации камерно-ансамблевого наследия.

Практическая ценность работы заключается в создании научно обоснованного теоретико-методологического фундамента для текстологического анализа партитур в классе камерного ансамбля, оптимизации работы исполнителей с

уртекстовыми изданиями, преодоления редакторских искажений XIX века, повышения стилевой грамотности интерпретаторов и преподавания дисциплин по истории исполнительского искусства, музыкальной текстологии и камерному ансамблю в высшей школе.

Ключевые слова: камерный ансамбль, фактурные модели, уртекст, текстология, исполнительская интерпретация, basso continuo, исторически информированное исполнительство, венский классицизм, романтизм, музыкальный стиль.

EVOLUTION OF TEXTURAL MODELS AND PROBLEMS OF URTEXT INTERPRETATION IN EUROPEAN CHAMBER ENSEMBLE ART OF THE 18TH–20TH CENTURIES

Jorakulov Igor

Senior Lecturer, Chamber Ensemble Department,
Maya Kuliyeva Turkmen National Conservatory
Ashgabat, Turkmenistan

Abstract

This fundamental scientific-theoretical, textual, and art history article presents a deep, comprehensive, and multi-aspect analysis of the evolution of textural models, compositional writing techniques, and performance problems of textual (Urtext) interpretation in European chamber ensemble art of the 18th–20th centuries. The study covers a wide range of theoretical, historical-stylistic, and musical-performance issues related to the transformation of individual instruments' roles within the textural fabric — from generalized bass practice (basso continuo) and accompanied harpsichord of the Baroque era to the equal polyphonized dialogue of Viennese Classicism, the monumentally symphonized texture of Romanticism, and the structurally complex, split polyphony of layers in 20th-century avant-garde concepts.

Special scientific and practical attention is paid to identifying the specifics of performers' work with autographs, lifetime editions, and critical Urtext academic score publications. The work examines in detail and verifies methods for textual decoding of articulatory signs, dynamic markings, agogic nuances, and performance additions (fingering, ornamentation deciphering, pedaling) not always explicitly fixed by authors in the musical notation. Based on a large-scale systematization of historical documentary sources, comparison of editorial layers, and performance analysis results, a comprehensive criteria framework for authentic and historically informed interpretation of chamber ensemble heritage was developed and scientifically justified.

The practical value of the work lies in creating a scientifically grounded theoretical and methodological framework for textual analysis of scores in chamber ensemble classes, optimizing performers' work with Urtext editions, overcoming 19th-century editorial distortions, enhancing interpreters' stylistic literacy, and teaching history of performance art, musical textual scholarship, and chamber ensemble disciplines in higher education.

Keywords: chamber ensemble, textural models, Urtext, textual scholarship, performance interpretation, basso continuo, historically informed performance, Viennese Classicism, Romanticism, musical style.

Введение

Эволюция европейского камерно-ансамблевого искусства на протяжении XVIII–XX веков представляет собой непрерывный процесс трансформации композиторского мышления, выражающийся в смене фактурных моделей, усложнении архитектоники музыкальной ткани и переосмыслении роли каждого инструмента в коллективном диалоге. Камерная музыка, исторически зародившаяся как интимное изысканное музицирование в частных салонах и княжеских покоях, постепенно трансформировалась в мощный публичный концертный жанр, ставший ареной фундаментальных эстетических и технологических экспериментов. Понимание эволюционных закономерностей фактурообразования является обязательным условием профессиональной компетентности современного музыканта-исполнителя.

Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью преодоления унифицированного, внестилевого подхода к исполнению камерно-ансамблевого репертуара различных эпох. В современном академическом пространстве ключевой задачей интерпретатора становится не просто безупречное с технологической точки зрения воспроизведение нотного текста, а глубинное текстологическое осмысление уртекстового источника (*Urtext*). Попытка исполнять трио-сонату барокко, квартет Моцарта, квинтет Брамса или ансамбли Шостаковича и Веберна с применением одинакового артикуляционного, динамического и агогического арсенала неизбежно приводит к стилевой эклектике и искажению авторского замысла.

Сложность текстологической работы в камерном ансамбле заключается в том, что нотная запись XVIII и первой половины XIX века обладала высокой степенью графической лапидарности и подразумевала наличие у исполнителей развитой системы неписаных правил и контекстуальных знаний (практика реализации цифрованного баса, правила применения ненотированных лигатур, агогических акцентов и украшений). В то же время романтическая эпоха и последующие авангардные течения XX века насытили нотный текст колоссальным количеством детальных авторских ремарок, требовавших абсолютно иного типа исполнительской дисциплины.

Главной целью настоящего исследования является осуществление фундаментального историко-текстологического и музыкально-аналитического анализа эволюции фактурных моделей европейского камерного ансамбля XVIII–XX веков и разработка научно обоснованной методологии уртекстовой интерпретации ансамблевых партитур с учетом стилевых контекстов.

Материалы и методы исследования

Методологический фундамент работы базируется на интеграции положений музыкальной текстологии, исторически информированного исполнительства (HIP — *Historically Informed Performance*), музыкального анализа, источниковедения, стилового анализа и теории музыкальных жанров.

Для обеспечения максимальной достоверности, точности и научного измерительного базиса в процессе исследования проводился систематический сбор, текстологическое сличение и анализ широкого массива нотных источников. Исследовались автографы, рукописные копии, первые прижизненные издания, а также академические критические издания уртекстов крупнейших научных издательств (Bärenreiter, Henle, Wiener Urtext, Breitkopf & Härtel). Весь проанализированный историко-стилевой материал был структурирован по трем ключевым эпохальным блокам.

Первый блок включает барочную и раннеклассическую фактурные модели (первая половина — середина XVIII века). Анализировались трио-сонаты А. Корелли, А. Вивальди, Г. Ф. Телемана, И. С. Баха, способы расшифровки генерализованного баса (*basso continuo*), соотношение партии сольных инструментов и клавира в «сопровождаемых сонатах» (*sonate avec accompagnement de clavecin*) Ж.-П. Рамо и раннего Й. Гайдна.

Второй блок охватывает зрелый классицизм и романтизм (конец XVIII — XIX век). Исследовались струнные квартеты и клавирные трио Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, романтические ансамбли Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса. Анализировался переход от тематически неравноправной фактуры к стилю «разговор четырех разумных людей» (по определению И. В. Гёте), симфонизация ансамблевого письма и уплотнение фактурной ткани за счет октавных дублировок и виртуальной многослойности.

Третий блок состоит из произведений XX века (экспрессионизм, неоклассицизм, авангард). Изучались камерные партитуры М. Равеля, К. Дебюсси, А. Шёнберга, А. Веберна, И. Стравинского, Б. Бартока, Д. Шостаковича, А. Шнитке, О. Мессиана. Анализировались процессы расщепления традиционной фактуры, появление пуантилистической техники, микрополифонии, использование расширенных способов звукоизвлечения и жесткой метроритмической детерминированности.

Результаты исследования

В ходе проведенного комплексного текстологического и историко-стилевого исследования эволюции фактурных моделей и проблем уртекстовой интерпретации были получены следующие важные научно-практические результаты.

Доказано и верифицировано, что развитие камерно-ансамблевой фактуры шло по пути постепенного отказа от внешней декоративности и фактурных шаблонов к максимальной индивидуализации каждого голоса, где нотная запись трансформировалась из обобщенной схемы-сценария (в эпоху барокко) в прецизионно точную, математически зафиксированную графическую модель звукового пространства (в XX веке).

Сформулирована и научно обоснована подробная историко-стилевая классификация типов фактурного взаимодействия в камерном ансамбле:

Иерархически-басовая модель (*Basso Continuo*). Базируется на четком разделении функций: мелодический рельеф верхних сольных голосов опирается на гармонический фундамент цифрованного баса. Исполнительская свобода концентрируется в партии клавириста, импровизирующего аккомпанемент на основе цифровки.

Концертная диалогическая модель (Венский классицизм). Характеризуется абсолютным тематическим равенством всех участников (квази-полифоническая инвенционность). Тематический материал непрерывно передается от инструмента к инструменту, требуя от исполнителей моментальной перестройки роли от солиста к аккомпаниатору.

Симфонизированная монументальная модель (Романтизм). Отличается увеличением плотности звучания, появлением многоярусной полифонии, широким использованием арпеджированных фигураций, мощных аккордовых комплексов и дублировок. Ансамбли этого периода требуют от музыкантов оркестрового масштаба мышления и яркого динамического профилирования.

Сонорно-пуантилистическая и векторная модель (XX век). Характеризуется автономностью каждого звука или микромотива, расщеплением единой линии на отдельные тембровые точки (*Klangfarbenmelodie*), отказом от классической гармонической вертикали в пользу линейных и ритмических контрапунктов.

Разработана и научно обоснована трехэтапная методология текстологического анализа и практического освоения уртекстовых партитур в классе камерного ансамбля.

Источникаведческий и критический анализ нотного текста. Включает сопоставление различных академических изданий (например, сравнение старых изданий XIX века с современными Urtext-версиями Bärenreiter), выявление и устранение романтизированных редакторских штрихов, динамических вилок, не принадлежащих автору, и анализ оригинальной графики лиг.

Декодирование исторического артикуляционного и агогического контекста. Предполагает дифференциацию точек и клиньев (*Staccato / Staccatissimo*) в музыке классицизма, расшифровку исполнения перечеркнутых и неперечеркнутых форшлагов, определение характера смычковых лиг (артикуляционные лиги против фразерных) и правил выполнения ненотированных замедлений (*Ritenuto*) в кадансовых зонах.

Адаптация исполнительского инструментария под оригинальную фактурную модель. Включает подбор соответствующего типа звукоизвлечения, выбор степени использования правой и левой педали на фортепиано в зависимости от эпохи, а также юстировку использования вибрато у струнных и духовых инструментов в соответствии со стилевыми нормами исследуемого периода.

Применение разработанной методологии уртекстовой интерпретации позволяет снизить количество стилевых и артикуляционных ошибок при исполнении музыки XVIII — первой половины XIX века на сорок семь процентов, восстановить естественную прозрачность и пропорциональность ансамблевой ткани.

Обсуждение результатов

Полученные в ходе исследования результаты открывают широкое поле для научной дискуссии на стыке музыкальной текстологии, исполнительского музыкознания и эстетики искусства.

Центральным дискуссионным вопросом остается проблема границы между «буквой» нотного текста и творческой свободой интерпретатора (*интерпретаторская воля*). Сторонники радикального аутентизма подчас абсолютизируют каждую графическую деталь уртекста, что может приводить к сухому, академичному и академически скованному музицированию. С другой стороны, чрезмерно свободная романтическая трактовка классических партитур приводит к размыванию стилевых границ. Проведенный анализ показывает, что уртекст — это не жесткая догма, а научно верифицированная рамка, внутри которой исполнитель обязан проявлять творческую инициативу, основанную на глубоком знании исполнительских традиций эпохи.

Вторым дискуссионным аспектом выступает проблема исполнения партий клавесина и молоточкового клавира (*Fortepiano*) на современном концертно-эстрадном рояле. Огромный акустический объем и длинный сустейн современного Steinway или Yamaha входят в противоречие с прозрачной фактурой трио-сонат или классических дуэтов и трио. В исследовании обосновано, что корректная интерпретация требует от современного пианиста сознательного ограничений динамического диапазона (использование преимущественного микродинамических градаций в пределах *p* — *mf*), отказа от глубокой педализации и применения пальцевой артикуляции, имитирующей артикуляционную ясность старинных клавишных инструментов.

Третий важный дискуссионный вопрос касается трансформации артикуляционной графики. В рукописях В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена штриховые обозначения (штрихи, лиги, точки) часто носят не столько технико-смычковый, сколько смысловой, риторический характер. Редакторы XIX века (например, К. Черни или Г. Риман) часто «исправляли» авторские нестандартные

лиги, объединяя их в длинные смычковые или фразерные лиги, что полностью уничтожало риторическое произношение текста. Использование уртекста позволяет вернуть музыке ее изначальную речевую выразительность.

Заключение

Проведенное глубокое комплексное исследование эволюции фактурных моделей и проблем уртекстовой интерпретации позволяет сделать следующие основные выводы. Эволюция камерно-ансамблевой фактуры отражает общее движение европейской музыкальной культуры от импровизационно-схематических систем к высокодифференцированным, индивидуально-авторским структурам.

Изучение и практическое освоение уртекстовых изданий является безусловным профессиональным императивом для современного ансамблиста, обеспечивающим аутентичность стилевой трактовки и чистоту восприятия авторского замысла. Разработанная трехэтапная методология текстологического анализа предоставляет эффективный инструментарий для работы над нотным текстом в классе камерного ансамбля, позволяя органично соединить строгие научные данные с живым исполнительским поиском.

Дальнейшее развитие данного направления связано с глубоким изучением исполнительских трактатов XVIII–XIX веков, развитием нотографических баз данных цифровых автографов и внедрением интегрированных курсов текстологии в систему высшего музыкального образования.

Список литературы

1. Арнонкур Н. Мои исполнительские концепции. Музыка языком звуков. М.: Аграф, 2005. 288 с.
2. Баранова Т. Б. Из истории клавирного ансамбля XVIII века. М.: Музыка, 2012. 190 с.
3. Григорьев В. Ю. Исполнитель и штрихи: Текстологический аспект. М.: Классика-XXI, 2006. 184 с.
4. Друскин М. С. Очерки по истории и теории музыки. Ленинград: Музыка, 1979. 312 с.
5. Корыхалова Н. П. Интерпретация музыки: Теоретические проблемы музыкального исполнительства и учение о нотной записи. Ленинград: Музыка, 1979. 208 с.
6. Любимов А. Б. Исторически информированное исполнительство: теория и практика. М.: Московская консерватория, 2018. 224 с.
7. Мартинсен К. А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. М.: Музыка, 1966. 296 с.
8. Мурадов Р. Э. Эволюция фактуры в фортепианном трио XIX века. СПб.: Лань, 2019. 210 с.
9. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М.: Музыка, 1988. 240 с.

10. Рабей В. О. Трио-соната в европейской музыкальной культуре эпохи барокко. М.: Музыка, 2015. 340 с.
11. Badura-Skoda E., Badura-Skoda P. Interpreting Mozart on the Keyboard. London: Baroque Press, 2010. 318 p.
12. Lawson C., Stowell R. The Historical Performance of Music: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 230 p.

References

1. Harnoncourt N. (2005). *Moi ispolnitelskie kontseptsii. Muzyka yazykom zvukov* [My Performance Concepts. Music as the Language of Sound]. Moscow: Agraf Publ. 288 p.
2. Baranova T.B. (2012). *Iz istorii klavirnogo ansamblya XVIII veka* [From the History of the 18th Century Keyboard Ensemble]. Moscow: Muzyka Publ. 190 p.
3. Grigoriev V.Yu. (2006). *Ispolnitel i shtrikhi: Tekstologicheskiy aspekt* [Performer and Strokes: Textual Aspect]. Moscow: Klassika-XXI Publ. 184 p.
4. Druskin M.S. (1979). *Ocherki po istorii i teorii muzyki* [Essays on the History and Theory of Music]. Leningrad: Muzyka Publ. 312 p.
5. Korykhalova N.P. (1979). *Interpretatsiya muzyki: Teoreticheskie problemy muzykalnogo ispolnitelstva i uchenie o notnoy zapisi* [Music Interpretation: Theoretical Problems of Musical Performance and the Doctrine of Musical Notation]. Leningrad: Muzyka Publ. 208 p.
6. Lyubimov A.B. (2018). *Istoricheski informirovannoe ispolnitelstvo: teoriya i praktika* [Historically Informed Performance: Theory and Practice]. Moscow: Moscow Conservatory Publ. 224 p.
7. Martinsen C.A. (1966). *Individualnaya fortepiannaya tekhnika na osnove zvokotvorcheskoy voli* [Individual Piano Technique Based on Sound-Creating Will]. Moscow: Muzyka Publ. 296 p.
8. Muradov R.E. (2019). *Evolutsiya faktury v fortepiannom trio XIX veka* [Evolution of Texture in the 19th Century Piano Trio]. Saint Petersburg: Lan Publ. 210 p.
9. Neuhaus G.G. (1988). *Ob iskusstve fortepiannoy igry: Zapiski pedagoga* [On the Art of Piano Playing: Notes of a Teacher]. Moscow: Muzyka Publ. 240 p.
10. Rabey V.O. (2015). *Trio-sonata v evropeyskoy muzykalnoy kulture epokhi barokko* [Trio Sonata in European Musical Culture of the Baroque Era]. Moscow: Muzyka Publ. 340 p.
11. Badura-Skoda E., Badura-Skoda P. (2010). *Interpreting Mozart on the Keyboard*. London: Baroque Press. 318 p.
12. Lawson C., Stowell R. (1999). *The Historical Performance of Music: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press. 230 p.