

УДК 78

СЕМАНТИКА ЖАНРА СОНАТЫ ДО XVI ВЕКА**Цзянь Ай,**

Аспирант, Институт музыки, театра и хореографии, российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

E-mail: aatxbb@outlook.com

Аннотация

По богатству выразительного содержания и всеохватности структурной формы соната - один из самых распространенных жанров инструментальной музыки, занимающий видное место в инструментальном музицировании. От появления однокоренного слова «соната» в документах XIII века до его эпизодического использования в XV веке для иллюстрации самых разных чисто инструментальных произведений, а в XVII веке слово «соната» часто появлялось на обложках нотных изданий. Термин «соната» использовался в течение нескольких столетий, прежде чем он стал важным инструментальным жанром в эпоху барокко.

Ключевые слова: соната, семантика, жанр, музыка, инструментальная музыка.**SEMANTICS OF THE SONATA GENRE BEFORE THE XVI CENTURY****Jian Ai,**

Postgraduate, Institute of Music, Theater and Choreography, Herzen State Pedagogical University of Russia.

mail: aatxbb@outlook.com

ABSTRACT

In terms of richness of expressive content and comprehensiveness of structural form, the sonata is one of the most widespread genres of instrumental music, occupying a prominent place in instrumental music-making. From the appearance of the homonymous word "sonata" in 13th century documents to its occasional use in the 15th century to illustrate various purely instrumental works, and in the 17th century the word "sonata" often appeared on the covers of sheet music editions. The term "sonata" was used for several centuries before it became an important instrumental genre in the Baroque era.

Keywords: sonata, semantics, genre, music, instrumental music.

"Жанр" первоначально означал "происхождение" и "подъем" и использовался музыкантами как способ классификации искусств в музыкальных терминах. Слово "жанр" происходит от французского слова "genre", которое почти идентично по произношению. Каждый жанр имеет свою уникальную, относительно стабильную и узнаваемую внутреннюю структуру, но каждый из них всегда находится в состоянии текучести и активности. Причина, по которой музыкальный жанр обладает общепринятым единством структуры, содержания и эмоций произведения и имеет "символическое" значение в музыкальной коммуникации, заключается в том, что он наиболее тесно связан с человеческой жизнью. Своего рода музыкальный термин. Такие как "колыбельная", "вальс", "идиллия", "интерлюдия" и другие жанры, они играли разные роли в жизни людей в разных исторических контекстах. Даже если мы не знаем конкретного значения названия жанра, из самих слов или с помощью этимологии, мы все равно можем получить некоторую общую информацию о жанре. В большинстве случаев названия этих жанров, по крайней мере, будут отражать абсолютно ясную и правдивую особенность жанра.

Например, "Ноктюрн" (nocturne), происходящий от латинского "nocturnus", использовался в XVI веке в церкви для "ночных молитв". В XVIII веке "ноктюрн" обычно обозначал "divertimento" для оркестрового репертуара или индивидуального духового репертуара на открытом воздухе в ночное время, или одночастную серенаду для одного или нескольких голосов без сопровождения. Наконец, в романтический период XIX века "Ноктюрн" перерос в хорошо знакомый нам жанр фортепианной миниатюры, исполняемой в более медленном темпе и отличающейся нежностью, мечтательностью и романтичностью. Но даже если мы проигнорируем эту информацию и просто посмотрим на слово "Ноктюрн", мы все равно почувствуем тихий, успокаивающий и романтический характер ночной музыки.

Слово "Баллада" (ballade) происходит от греческого слова "ballizein", означающего танцевать, и происходит от того же корня, что и слова Бал (ball) и Балет (ballet), в это время "песня" и "танец" - это одно и то же. С XIV века до предромантического периода "баллада" стала представлять песни средневекового происхождения как стихи, затем тексты стали тесно связаны с балладами и фольклором, а мелодии стали повествовательными, сочетание музыкальности и литературности, к этому времени "песня" и "танец" были разделены, и "баллада" больше не ассоциировалась с танцем. Наконец, под влиянием романтической литературы XIX века тексты и мелодии постепенно разделились и к середине и концу романтического периода превратились в то, что мы сегодня знаем как повествовательный музыкальный жанр.

Легко заметить, что почти каждый жанр в разное время имеет свои особенности, но в то же время эти особенности имеют отношение к жизни людей того времени. В XIX веке романтизм как основная идея глубоко повлиял на развитие музыки в то время, романтическая музыка выступала против разума, подчеркивая чувства к себе и содержала много субъективных утопий. Повествовательный и эпический характер "баллада" является результатом человеческого желания показать недостижимые результаты или процессы реальности на сюрреалистическом эстетическом уровне, чтобы достичь высвобождения психологической энергии. Быстрое развитие клавишных инструментов и техники в этот период, а также популярность перекидных партитур предоставили фортепианным композиторам самое непосредственное пространство для самовыражения. Развитие музыки постепенно освобождалось от ограничений двора, а композиторы и печатники испытывали потребность в быстрой прибыли. В этом контексте короткий, лирический жанр фортепианной пьесы, представленный "Ноктюрном", стал очень популярным.

Название «жанров» передавалось из уст в уста, следуя динамике человеческой жизни, но классификация «жанров» рассматривалась музыковедами разных стран в разные

периоды по-разному, хотя в целом можно выделить некоторые общие черты. В книге Назайкинского Е. В. приведены примеры критериев классификации музыкальных жанров пятью музыковедами Т. В. Поповой, В. А. Цуккермана, А. Н. Сохора, О. В. Соколова, Г. Бесселера. Мы видим, что спрос на музыку огромен и все больше востребованы ее функции [1]. Классификация жанров позволяет нам более точно находить и использовать музыку, а также обеспечивает более глубокое понимание музыки и ее контекста.

Слово "соната" является одним из многих музыкальных терминов, привнесенных из Италии, и происходит от слова "sonare", что означает "дуть", "играть". Так же как "вальс" происходит от "walz", то есть "кружиться", или "cantata" от "cantare", то есть "петь", или "Опера" от формы множественного числа "opus", т.е. "работа". Хотя термин "соната" как термин музыкального жанра вошел в широкое употребление только после XVI века, однокоренные слова, относящиеся к "сонате", уже давно встречаются в известных произведениях искусства или литературы многих стран, например, "sonetta", "sonnetto", "sonatella", "sonatille", "sonatina" и т.д. Самым ранним известным упоминанием "сонаты" является «Mens gue sonavan la rediera sorada de matinas» 13-го века в Видадо Санта Дус в Провансе [2]. На самом деле во всех прецедентах французский когнат «sonnade» является самым ранним «sonata» в качестве существительного, например, во французской мистериальной пьесе эпохи Возрождения 1486 года есть такая строка - «Orpheus fera ses sonnades» [3]. Возможно, Куприн имел отношение к этой истории, когда патриотично настаивал на сохранении написания "сонада" в 1724 году. Кроме того, особенно выдвинуть "соннетто", занимающее важное место в европейской поэзии, свойство, которым она обладает как излияние души, так и процедурность, мы все можем почувствовать в сонатах XXI века.

К XVI веку эти однокоренные слова стали чаще применяться к конкретным инструментам, причем чаще всего к лютне. Например, "соната" впервые появилась как фактическое название в сборнике испанской лютни Луиса Милана «Мастер» (Libro de musica de vihuela da mano intitulado El Maestro. Valencia: Francisco Díaz Romano), опубликованном в 1561 году. Он разделил лютневый репертуар на "песнопения" и "сонаты" (villancicos y sonadas), но "сонада" не использовалась в качестве фактического названия этих произведений, а только в целях классификации. В «Интаболарура ди лиуто» (Intabolarura di liuto), написанной итальянским слепым лютнистом Джакомо Горцанисом в 1561 году [4], в качестве инструмента впервые использована "соната" — настоящее название произведения. Эта пьеса для лютни под названием «Sonata per liuto» является самым ранним из сохранившихся произведений под названием "соната". С этого момента литература о лютне в Италии под названием "соната" начала расти семимильными шагами. Сначала более широко известная как "соната" или "сонадо" в Испании позднего Возрождения, затем к концу XVI века Италия заявила о самостоятельном использовании слова "соната" в инструментальных композициях, где "соната" использовалась как в форма и функция. Стали применяться к различным музыкальным инструментам.

Одна особенность, заслуживающая нашего внимания, заключается в том, что с самого начала употребления слова "sonare" оно всегда противопоставлялось "cantare", то есть "играть" и "петь", "инструментальный" и "вокальный" в сознании людей всегда были отдельными и противоположными, например, "per sonare, et cantare", "canzon da sona" и т.д. [5]. Устойчивая внутренняя структура сонаты образована системой семантических признаков, сложившихся в процессе эволюции, так что этот важнейший принцип "оппозиция" включен с самого начала существования сонаты. Эта "оппозиция" продолжалась в XVI веке и в конечном итоге привела к тому, что инструментальная музыка освободилась от своих давних связей с голосом и в итоге стала эксклюзивным жанром инструментальной музыки.

Жанровое название "соната" родилось вместе с европейским Ренессансом, великим интеллектуальным движением, которое привело к периоду научной и художественной революции, открыв историю современной Европы, и считается разделительной линией между Средневековьем и современной эпохой. Во многих европейских странах начались политические, экономические и культурные реформы, и новая жизнь вспыхнула во многих областях, таких как музыка, литература и изобразительное искусство, а западная музыка постепенно вошла в славный период барокко. Инструментальные произведения этого периода, хотя еще не полностью отделились от вокальной музыки, породили множество новых форм музыкального письма, которые можно условно разделить на следующие шесть категорий: 1) Адаптированные из вокальных произведений. 2) Адаптированные из полифонических мелодий. 3) Адаптированные из вокальных жанров. 4) Адаптированные из вступительных произведений. 5) Адаптированные из танцевальной музыки. 6) Вариации на фиксированную мелодию.

Именно в этот период, когда инструментальная музыка постепенно отделялась от доминирования вокальной и начинала развиваться самостоятельно, термин «соната» утвердился среди дифференциации, противопоставления и выбора между понятиями вокальной и инструментальной композиции и стал названием зарождающегося инструментального жанра в конце XVI века. Хотя в области вокальной музыки до сих пор существует несколько сонатных сочинений, например, произведения Г. Габриэли, К. Монтеверди и других. Но это лишь некоторые исключения из основной исторической тенденции. Можно сказать, что «соната» - продукт важной исторической тенденции «специализированного инструментария» в музыкальной композиции, а возникновение жанра дало возможность для дальнейшего развития уникальной инструментальной лексики и техники.

Список литературы:

1. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке / Е. В. Назайкинский. - Москва: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2003. - 248 с. - ISBN 5-691-01045-X.
2. Новый музыкальный словарь Гроува и музыкантов, Том 23. Макмиллан Паблишерс Лтд, Лондон, 2001, ISBN:0333608003.
3. Дин Хао. О становлении классической сонаты [D]. Шанхайская консерватория музыки, 2007.
4. Композиции для лютни. Интабуляция лютни. Книга первая, Настрой: Лутна, Выдаватель: Институт музыковедения, 1561 г.
5. Петров, В. М. Основные стилевые тенденции развития жанра фортепианной сонаты / В. М. Петров // Образовательные технологии на современном этапе развития научного знания: сборник научных трудов. - Казань: Индивидуальный предприниматель Барышов Дмитрий Андреевич, 2022. - С. 104-107.

References:

1. Nazaikinsky, E. V. Style and genre in music / E. V. Nazaikinsky. - Moscow: Humanitarian Publishing Center "VLADOS", 2003. - 248 c. - ISBN 5-691-01045-X.
2. The New Grove Dictionary of Music and Musicians vol.23. Macmillan Publishers Ltd, London, 2001, ISBN:0333608003.
3. Ding Hao. On the Formation of Classical Sonata[D]. Shanghai Conservatory of Music, 2007.

4. Compositions for Lute. Intabolatura di liuto. Libro primo, Nástroj: Loutna, Vydavatel: Institute of Musicology, 1561.
5. Petrov, V. M. Main style trends in the development of the piano sonata genre / V. M. Petrov // Educational technologies at the present stage of scientific knowledge development: a collection of scientific papers. - Kazan: Individual entrepreneur Baryshov Dmitry Andreevich, 2022. - С. 104-107.