

Влияние эпохи модерна в творчестве А.К. Глазунова на примере симфонической сюиты «Из средних веков»

Научный руководитель – Купец Любовь Абрамовна

Комарова Алиса Станиславовна

Студент (бакалавр)

Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К. Глазунова,
Теоретико-дирижерский факультет, Кафедра теории музыки, Петрозаводск, Россия
E-mail: alice.komarova.2001@mail.ru

В русской музыкальной культуре стиль модерн привлек большое количество композиторов, живущих на рубеже веков. Среди них - позднее творчество П. Чайковского и Н. Римского-Корсакова, А. Глазунов, А. Лядов, С. Рахманинов, А. Скрябин, И. Стравинский. Модерн (с фр. «moderne» означает «новый, современный») - художественное направление, зародившееся в Англии и быстро распространившееся по всей Европе. Модерн нужно понимать как исторический промежуток времени, который вобрал в себя различные жанры и течения и длился около тридцати лет, с самого конца 80-х годов XIX и до первых десятилетий XX века. За эти годы модерн нашел воплощение во всех сферах творческой жизни: архитектуре, живописи, скульптуре, литературе, поэзии, и конечно, в музыке. В истории русской культуры стиль модерн стал одним из необычных и уникальных явлений, став некой художественной проекцией противоречивого духа времени рубежа веков и впитывая его философско-эстетические установки.

В русской музыке «нормы» стиля редко выдерживались полностью, композиторы совершенно по-разному отражали красочность палитры художественного направления. Несмотря на это, сформировались некоторые музыкальные черты, которые в определенном культурно-историческом контексте могут указывать на причастность произведения к стилю модерн. Многие из них пришли из визуальных искусств, в особенности из архитектуры и живописи. И. Скворцова приводит следующие из них: декоративность музыкальной ткани, ее проявления в виде орнаментальности; культ всевозможных украшений, изобилие разнообразных деталей; артикулирование текста; рельефный и прихотливый рисунок; растворение рельефа в фоне; растворение тематизма в фактуре; многостильность в системе одного произведения и другие. [7]

Одним из представителей русской музыкальной культуры рубежа веков был А. К. Глазунов (1865-1936), в ряде произведений которого проявляются тенденции модерна: например, в балетах «Времена года» и «Барышня-крестьянка». Интерес к прошлому, сплетение различных моделей предшествующих эпох, - один из принципов модерна, который можно проследить в некоторых симфонических произведениях композитора.

«Сюита из средних веков» - яркое симфоническое программное произведение, написанное в 1902 году. В это время Глазунов вдохновлялся музыкой Р. Вагнера, искал свой уникальный полифонический стиль и продолжал воплощать разнообразные темы в программной музыке. Произведение выражает увлечение композитора образами далекого прошлого, красочности быта и нравов других стран; темой «рыцарства», которая развивалась в эпоху романтизма. На рубеже веков она возрождалась и вызывала глубокий интерес у европейских и русских художников во всех областях искусства. Сюита состоит из 4 частей.

Первая часть «Замок на берегу моря» написана в сложной трехчастной форме с вступлением и сокращенной репризой. Первые восемь тактов - вступление, рисует картину бурного моря, нарастающих волн, обрушивающихся на прибрежные скалы. Основная тема

сочетает в себе черты хорала (за счёт аккордовой фактуры) и фанфары, которая построена на диатонических гармониях и плагальных оборотах. Равномерно раскачивающаяся остиная фигура басов и короткие пассажи скрипок, подобные всплескам волн, по замыслу, должны вызывать образ одиноко стоящего старого замка, омываемого морскими водами. Второй раздел - сцена любви, противопоставление первостепенному сумрачному образу. Колорит музыки просветляется благодаря смене минора одноименным мажором, возникает певучая лирическая тема, звучащая все более ярко и страстно. В заключении возвращается первоначальное движение как напоминание о вечном постоянстве бытия и непрочности.

Во второй части «Danse macabre» использован распространенный в европейском искусстве, начиная с XV века сюжет «Пляски смерти». Для воплощения образа танцующей на городской площади Смерти, Глазунов использовал знаменитую тему «Dies irae». Композитор стремится дать в музыке живую, реалистическую зарисовку средневекового уличного представления. Вторая часть представляет из себя фантазию. Скерцо начинается игрой на пустых струнах, затем на этом фоне у гобоя проходит тема «Dies irae». Тема в законченном и отчетливо выраженном виде излагается лишь один раз, далее идет ряд свободных вариаций, в которых слышатся отдельные ее обороты. Специфическую окраску придают картине использование ксилофона и группы ударных, отрывистые аккорды медных, отдельные звенящие звуки арфы и фортепиано. За счет этих изобразительных приемов создается эффект глухого, мрачного колокольного звона.

Третья часть сюиты «Серенада трубадура» напоминает настроение поэзии миннезингеров XII-XIII веков. Её создание было вдохновлено средневековыми образами и пьесой М. Мусоргского «Старый замок» из «Картинок с выставки». Она представляет собой небольшую пьесу родственную пассакалии с задумчивой мелодией диатонического склада, которая излагается на фоне остиной фигуры скрипок и арфы, имитирующей звучание лютни. Кварто-квинтовые созвучия и модальные обороты гармонии подчеркивают архаический колорит музыки.

Четвертая часть «Крестоносцы» - масштабная сцена начала крестового похода - написана в сонатной форме. Начинается с большого, развернутого вступления в трехчастной форме, построенного на длительном постепенном нарастании динамики, с перекличкой фанфар, интонациями призывных возгласов и кличей. Главная партия хорального склада, но после первого проведения в строгой аккордовой фактуре она излагается в виде фугато. Основной раздел разработки - двойное фугато, в котором проводятся все темы части. Реприза звучит на динамическом угасании, словно воинство исчезает за горизонтом.

Источники и литература

- 1) Асафьев Б.В. Избранные труды. II том. - М.; Акад. наук СССР, 1954. - 372 с.
- 2) Ганина М.А. А.К. Глазунов. - М.; Музыка, 1961. - 378 с.
- 3) Ганина М.А. Письма, статьи, воспоминания - М.; "Государственное музыкальное издательство", 1958. - 515 с.
- 4) Куницын О. Глазунов. О жизни и творчестве великого русского музыканта. - Спб.: Союз художников, 2009. - 736 с.
- 5) Крюков А. Глазунов. - М.: Музыка, 1982. - 143 с.
- 6) Русская художественная культура конца XIX - начала XX века. Кн. 3. 1908 - 1917. Зрелищные искусства. Музыка. - М.: Наука, 1977. - 512 с.

- 7) Скворцова И. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков. – М.; Композитор, 2012. - 353 с.