

**Саратовская государственная консерватория
имени Л.В.Собинова
Центр комплексных художественных исследований**

Диалог искусств и арт-парадигм

Статьи. Очерки. Материалы

Том XVII

**По материалам V Международного форума
«Диалог искусств и арт-парадигм»
«SCIENCEFORUM PAN-ART V»**

Саратов, 17 декабря 2020 года

Саратов, 2021

ББК 85.03(0)
Д 44

Печатается по решению Совета по НИР
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова

Д 44 Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том XVII: по материалам V Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART V». 17 декабря 2020 года / Редактор-составитель А.И.Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – 354 с.

ISBN 978-5-94841-474-4 (Т. XVII)

ISBN 978-5-94841-314-3

В семнадцатом томе предлагаемого альманаха представлен второй блок статей российских и зарубежных участников V Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»), который проводился 17 декабря 2020 года Центром комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и был посвящён 250-летию со дня рождения Людвиг ван Бетховена. Широкий тематический спектр публикуемых текстов отражает различные направления многостороннего пространства научных изысканий участников данного творческого проекта, посвящённого изучению бетховенского наследия, а также художественной культуры его времени в различных её ипостасях (литературное творчество, изобразительное искусство, архитектура, музыкальное искусство, театр, фольклор и т.д.) с привлечением исследований в других разделах научного знания.

ББК 85.03(0)

ISBN 978-5-94841-474-4 (Т. XVII)
ISBN 978-5-94841-314-3

© Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2021

Лариса Лабинцева, Елена Пономарёва (ЛНР) Воплощение конфликтности в симфонической драматургии Бетховена	210
Александр Демченко (Саратов) Очерк восьмой. Эпилог.....	217
Иоанн Богомил (Испания) Бетховен «заговорил» по-русски! <i>Исполняя «русские квартеты»</i> (<i>op.59</i>)... 243	
Павел Сербин (Россия / Венгрия) Русская песня в квартетном творчестве Антона Фердинанда Тица.....	257
Наталья Калугина (Москва) Русское наследие Бертеля Торвальдсена. К 250-летию со дня рождения скульптора.....	279
Глеб Долматов (ЛНР) Тематические и структурные «вольности» Бетховена в первой части Сонаты № 30 <i>op.109</i> <i>E-dur</i> На пути к романтизму.....	291
Николай Хренов (Москва) Романтизм как альтернатива модерну. Эпоха оттепели в России середины XX века как возрождение романтической парадигмы.....	296
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	3
20	
Норайр Егоян (Пенза) К 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.....	320
Сведения об авторах	349

*Лариса Лабинцева,
Елена Пономарёва (ЛНР)*

Воплощение конфликтности в симфонической драматургии Бетховена

Отражение и воплощение конфликтов в искусстве является одной из движущих сил развития системы художественных принципов, приемов, технологий и техник художественной практики в освещении конфликтных ситуаций различной глубины и длительности, поскольку сам конфликт основан на противоречии, которое должным образом решается как в различных жизненных ситуациях, так и в плоскости социокультурных реалий и мировоззренческой конфронтации.

В современном мире конфликт проявляет себя во всем многообразии на всех уровнях социальной системы – от глубинных социальных противостояний противоборствующих систем до бытовых сфер человеческой коммуникации. Все многообразие конфликтных ситуаций находит свое воплощение в искусстве. Некоторым исключением является дизайн, целью которого является как раз создание определенного комфорта и гармоничной среды, что основано на преодолении определенных противоречий в среде бытования человека.

В современных теоретических и исполнительских интерпретациях искусства конфликт и стадии его развития показаны в зависимости от определенного социокультурного контекста и во многом зависят от мировоззренческой платформы художника и его целеполагания. Сам же конфликтный образ иногда показан латентно, как бы замаскированно, а иногда очерчивается с

помощью ярких плакатных принципов.

Тема отражения конфликта в искусстве является актуальной, поскольку само искусство отражает жизненные реалии в их многообразии и в многообразии творческих методов и художественных приемов воплощения содержания в художественном и музыкальном творчестве. Семантика отражения конфликтов в искусстве постоянно дополняется, благодаря расширяющемуся потоку художественных практик.

Основополагающей базой изучения процессов отражения конфликтов в искусстве, безусловно, является наследие классико-романтической школы. Симфоническое творчество Людвига ван Бетховена является непревзойденным по силе драматургического воздействия на слушателя во многом благодаря заложенному в самом «генетическом коде» его музыки конфликтному противостоянию. Значение симфонической музыки композитора для становления и развития европейской культуры непревзойденно.

Изучение семантики конфликта в симфонизме Бетховена является актуальным, поскольку в произведениях великого классика представлены различные грани противостояний в полифоническом многоголосии противоборствующих смыслов, что затрагивает сферу восприятия и исполнения его музыки.

Изучение этой темы опирается на системный и искусствоведческий подходы в использовании методологических приемов исследования музыкальной драматургии, методик анализа, описания, сравнения. Системный подход ориентирует исследователя на понимание конфликта как сложно организованного объекта, структура которого содержит взаимосвязанные подсистемы, компоненты и элементы. Поскольку художественный конфликт является отражением реальных социальных практик, в изучении его особенностей необходимо использовать различные инновационные подходы и принципы. Междисциплинарный и личностный подходы направляют изучение конфликтности в искусстве на постижение скрытого содержания самих конфликтов.

По мысли Б.Асафьева [2], истоки конфликтности музыки Бетховена обусловлены и внешними, и внутренними факторами.

А.Петров в своих работах показал специфику конфликта в инструментальной музыке и дифференцировал понятия

«конфликт» и «конфликтность» [3]. А.Петров пишет, что наличие противоречий в «лирической» сфере, как и в «драматической», обозначается одним термином «конфликт», а «конфликтность» соответствует именно лирической «форме отражения». Это опровергает мысль о художественном конфликте как компоненте содержания всех трех выразительных сфер поэтики: драматической (действенности), лирической (переживания), а также эпической (события) [3].

Можно указать на ошибочное заключение А.Петрова о том, что сам конфликт является предпочтением драматической сферы, а вот конфликтность принадлежит лирической сфере. Согласно такому подходу, конфликт и конфликтность характеризуют разную степень напряженности воплощаемых в искусстве противоречий: конфликт должен быть ориентирован на обострение противоречий, а конфликтность может «скрывать» их предмет в форме предполагаемого определенного смысла. Сопоставление данных понятий обусловлено определенной общностью их информативного содержания, проявляющегося в понимании противоречивой взаимосвязи бытия и сознания.

Если обозначить термином «конфликтность» реакции Бетховена-творца, то можем заметить, что в раннем произведении «Эгмонт» в идее заложен смысл борьбы против испанского господства. Героическая (Третья) симфония раскрывает конфликт против монархической австро-прусской коалиции. Против зла и тирании композитор выступает в Девятой симфонии и показывает борьбу за гуманистические идеалы. Бетховен создал в симфонических жанрах музыки особый ряд образцов музыкального конфликта. Сонатная форма используется как определенный знак к смыслу преодоления, победы добра над злом.

В стилистике барокко были утверждены принципы тематического контраста как главного свойства драматургического мышления в симфонизме. Бетховен применял в творчестве эти принципы, в особенности принципы одноразового контраста.

Контраст, как последовательный, так и одновременный, является фактором композиции в темах конфликтного содержания и характера. Контраст содержится в основе интонирования как способ выявления внутренних противоречий. Именно Бетховен в жанре драматической симфонии понимал принципы создания тематизма как единства множественности. Одним из главных

признаков конфликтной драматургии стала действенность и энергоёмкость главных партий первых частей Третьей, Пятой, Девятой симфоний. Это, скорее всего, связано с процессом показа волевой и целенаправленной борьбы героя, который не примирился с поражением и верит в победу добра над злом.

Темы, воплощавшие данные образы, имеют свою специфику, которая заключается в способности к развитию. Б. Асафьев писал о триаде развития музыкальной формы: i (initium – начало): m (movere – движение): t (terminus – конец, предел) или толчок – продолжение движения – торможение и замыкание (каданс) [2, с. 287].

Характеризуя тематизм Бетховена, Б.Асафьев неоднократно писал об «инициативных интонациях», сохраняя за ними значение функции, а не конкретных музыкально-тематических построений [2, с. 289].

Описывая функцию интонационно-смыслового толчка, ученый относил к ней любые вводные построения сонатных аллегро Бетховена: начальные формулы тем, подобные первым тактам в «Юпитере» Моцарта, призывные фанфары или вступление в первой части Девятой симфонии Л.Бетховена, вызвавшие чувство ожидания. Бетховенские темы в этих случаях содержат три указанных ориентира. Различия типов тем заключаются в степени индивидуализации их первой интонации. Типичным в любом случае есть *initium* – основной зачин сонатной формы, определенная тематическая интонация, что является начальной частью главной темы, которая легко принимается слухом. Таким образом, в творчестве Бетховена кристаллизовались схемы-образцы конфликта – музыкальные знаки воплощения противоречий в структуре тематизма и в структуре симфонии.

Вспомним, что формирование структуры данного тематизма связано с творчеством ранних венских классиков И.Гайдна и В.А.Моцарта. Также, можно привести примеры подобной семантики в творчестве И.С.Баха и других представителей стиля барокко в европейском инструментальном творчестве.

Исследователь драматургии в инструментальной музыке Т.Чернова считает, что творчество Гайдна, Моцарта и особенно Бетховена, а, в дальнейшем, и композиторов-романтиков – время активного становления и расцвета симфонической драматургии.

Именно в ней формируются содержательные и стилевые варианты поэтики драматизма, совершенствуются структурно-технологические средства, адекватные драме как способу поэтического выражения.

Исторически, в поэтике драматизма постепенно начинает формироваться конфликтная драматургия, являющаяся главенствующим способом организации композиции инструментальных произведений. Формируются принципы конфликтной драматургии, которые впоследствии распространяются и оказывают влияние на многие жанры и формы музыки, а также внутренне обогащаются на основе интеграции как процесса, происходящего на всех уровнях композиторской практики. К семантическим элементам тематического контраста как ведущего свойства драматургического мышления в симфонизме Бетховена относятся разнообразно трактованная мажорно-минорная ладогармоническая система с акцентированной тактовой ритмикой, которая во времена венского классицизма образует композиционно-синтаксический образный трафарет конфликта.

В драматургии симфонии и других жанровых разновидностей симфонической музыки, в которой заложена тема конфликта, непременно присутствуют яркие контрасты образных антитез, бурные кульминации-этапы напряженного сквозного развития, которые захватывают и репризу, и коду музыкальной формы произведения. Вклад Бетховена в становлении этой модели музыкального мышления определяется путем применения принципа эволюционизма, который ориентирует исследователя на познание эволюции основных тенденций конфликтного взаимодействия, развития социальных и внутриличностных конфликтов в художественном континууме европейского симфонизма.

Использование метода деконструкции (разборка на составляющие элементы) является достаточно убедительным при анализе конкретных симфонических произведений композитора. С помощью данного метода происходит определенная ориентация на определение структурных особенностей произведений, на открытие новых смыслов воплощенного в жанре симфонии конфликта.

Показательно своеобразие соотношения замысла конфликта и его реализации в Третьей симфонии Бетховена. Понимание

образа Наполеона как героя современности было близко многим представителям эпохи Просвещения, а также было присущим и молодому Бетховену, который сначала посвятил ему свою «Героическую» симфонию, а потом посвящение было автором отвергнуто.

В аспекте рассмотрения особенностей воплощения конфликта, нужно отметить, что сонатная форма Аллегро Героической симфонии имеет ряд нововведений. Сложность формы вытекает из сложности содержания, так как героическое трактуется не только как победа в борьбе, но и как драматическое переживание при достижении победы.

Определение смысла симфонического конфликта осуществляется благодаря наличию такого фактора как «единицы анализа» его подсистемы, смысл которой заключается в наличии конфликтной ситуации с определенной структурой и содержательно-смысловой нагрузкой.

Таким образом, первая часть симфонии и первый раздел сонатной формы (экспозиция) являются определенной моделью, демонстрирующей противостояние сил конфликта. Любая конфликтная ситуация по своей природе содержит смысловую двойственность и является динамической системой, которая не сводится к простой сумме элементов. Об этом свидетельствуют тематические трансформации в I части Пятой симфонии, которые основываются на материале главной темы: она господствует даже в сфере побочной партии, контрапунктируя с ней. Бетховен разворачивает грандиозную картину борьбы и величия человеческого духа. Совершенство и полнота конфликтного развития достигнуты с помощью модификаций тематизма, которые ведут к появлению различных вариантов темы, получают тематическое развитие и во втором плане формы.

Открытый конфликт, типичный для творчества Бетховена, воплощен в структуре противоречивого образа главной партии, моделируя единовременно и «злую» силу, и борьбу с ней, поскольку в образной сфере инструментальной музыки бетховенского времени еще не существовало ярко выраженное портретное воплощение зла как антитеза добру.

Симфонизм Бетховена преимущественно связан с внешним, открытым типом конфликта, что предполагает моделирование процессов активной борьбы, волевого противостояния личности

враждебным силам и психологическому дискомфорту. Внутренний и скрытый конфликт обычно содержится вне текста произведения. В бетховенских произведениях эмоциональным показателем внутреннего конфликта, который заключается в предельной дисгармонии, неуравновешенности, образной неустойчивости, является присутствие двух эмоционально-эстетических начал – драматизма и скорби. Определение этих сфер, как внутриконтрастных, вытекает из тезиса о том, что драматическое в искусстве всегда возникает как итог какого-либо внешнего конфликта, который остался за пределами данного музыкального произведения.

Конфликтность в симфонизме Бетховена необходимо рассматривать в контексте социальных противоречий, формировавших судьбу композитора, который так и не стал «родственным» своему светскому окружению. Источником конфликтности стали для него не только препятствия филистерской среды, но и угроза страшной для музыканта-профессионала болезни (наступающей глухоты, сковывавшей могущество его таланта), что вызывало гневный протест против жизненной несправедливости и отражалось в поведении человека-борца.

Конфликт в драматическом симфонизме Бетховена выступает как предметно-тематический, структурно-композиционный срез жанра, он может быть охарактеризован как трагический, драматический, открытый, внутренний. Конфликтность же определяется в структуре произведения в преломлении социальных, межличностных, внутренне личностных проявлений сквозь призму авторской композиторской оценки. Если понятием «конфликт» можно определить компонент симфонической драматургии, то под понятием «конфликтность» можно понимать скорее эстетические проявления противоречий, присущих стилю определенной эпохи («страсть – долг» в классицизме, «мечта – быт» в романтизме), которые воплощаются в произведениях искусства.

Таким образом, для исследования конфликта в симфоническом творчестве Людвига ван Бетховена и других композиторов необходимым является применение различных методологических подходов, методов и аналитических средств, которые позволят выявлять семантико-семиотическую атрибуцию

конфликтности в музыке.

Литература

1. Арановский М.Г. Музыка и мышление // Музыка как форма интеллектуальной деятельности / ред.-сост. М.Г.Арановский. М.: Ко-мКнига, 2007. С. 10–44.
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Музыка, 1971. 576 с.
3. Петров А.Н. Выражение конфликта в инструментальной му-зыке : дисс. ... канд. искусствовед.: 17.00.02. М., 1982. 178 с.