

Рождение, становление и расцвет сонатной формы

Введение Изобретение так называемой сонатной формы — одно из важнейших завоеваний человеческого духа. Изначально возникшая как «счастливая находка», собранная из множества источников (от оперной увертюры до танцевальной сюиты), она была мгновенно оценена современниками и стремительно завоевала музыкальный мир. Её жизнеспособность оказалась настолько велика, что и сегодня, спустя столетия, она остается точкой отсчета для организации музыкального времени.

В этом курсе мы отказываемся от школьного взгляда на сонатную форму как на застывшую схему («экспозиция — разработка — реприза»). Мы будем рассматривать её как живой организм и как философское осмысление времени. Исторически кристаллизация этой формы совпадает с эпохой немецкого идеализма. Ее внутренняя логика — конфликт тем, мотивно-тематическая работа и результат-итог — является не просто композиционным приемом, но музыкальным эквивалентом гегелевской диалектики и уникальной моделью структурирования времени как процесса становления. Наша задача — проследить эволюцию этой структуры, понять радость композиторов XVIII века, получивших в руки замечательный новый инструмент, и пережить драму композиторов XIX и XX веков, для которых эта форма стала полем битвы, исповедью или игрой.

Структура и содержание Курс охватывает исторический период от 1720-х годов до конца XX века. Мы начнем с истоков (А. Скарлатти, Дзани, Бриоски, Самmartини), чтобы услышать момент рождения новой формы. Мы подробно остановимся на лаборатории венского классицизма, начиная с квартетов Гайдна и Моцарта, сформировавших понятие мотивно-тематической работы *de facto*, и анализируя симфонии Гайдна и Бетховена, а также влияние оперной драматургии Моцарта («Свадьба Фигаро», «Дон Жуан») на так называемое симфоническое мышление. Центральная часть курса посвящена трансформации формы у Бетховена, Шуберта, Брамса и Брукнера. Особое внимание будет уделено симфонизму Чайковского и Малера, где сонатная форма достигает пределов психологического напряжения. В XX веке мы проследим судьбу формы в условиях катастроф столетия: от экспрессионизма Берга («Воццек») и трагического гигантизма Попова и Шостаковича до неоклассицизма Стравинского и полистилистики Шнитке.

Организационные детали и методология Курс рассчитан на 27 лекционно-семинарских занятий в режиме онлайн (по 2 академических часа еженедельно), проходящих в режиме нон-стоп с середины апреля до конца сентября. Целевая аудитория: студенты и аспиранты музыкальных вузов, а также все, кто заинтересован в углубленном изучении истории музыки, в расширении своего культурологического горизонта и в активной исследовательской дискуссии. Требования: готовность к работе с русско-, англо- и немецкоязычными источниками (нотными и текстовыми) и к подготовке кратких устных сообщений. В основе курса лежит майевтический метод — познание через диалог в процессе совместного исследования. Это подразумевает не только любопытство, но и готовность интенсивно изучать предмет изнутри: воспринимать музыку как факт и объект, используя весь музыковедческий инструментарий, и в то же время осознавать её как процесс смыслообразования (а не набор звуков, аккордов, ритмов); учиться отличать исследование от описания, научную аргументацию — от словесного тумана. Мы будем тренировать слух,

чтобы распознавать структуру в реальном времени. Важнейшей частью работы станут сравнительный анализ интерпретаций (в частности, Фуртвенглер, Тосканини, Мравинский, отец и сын Клайбера, Баланчин) и обсуждение исполнительских ретушей, так как именно в реальном звучании форма обретает свой истинный смысл. Это не лекции, а интенсивная тренировка восприятия и аналитическая работа с партитурой и звуком. Работа с источниками включает тренировку навыков самостоятельного поиска и критической оценки источников в интернете в условиях малодоступности библиотек. Групповые работы в закрытых чатах между заседаниями поощряются. Аудио- и видеопримеры прослушиваются, просматриваются, обсуждаются в рамках курса совместно. Курс предполагает участие всех участников в живой дискуссии. Запись, по разным причинам, не ведется. Умение вести конспект и одновременно участвовать в дискуссии требует навыка, и данный курс предоставляет редкую возможность для его тренировки.

Курс начнется в середине апреля 2026 года и продлится, предположительно, до конца сентября 2026 года.

Рекомендуемая литература

1. Методология, теория формы и тематическая работа

Барсова, И. А. Симфонии Густава Малера. — М.: Советский композитор, 1975. — 496 с.

Берберов, Р. Н. «Эпическая поэма» Германа Галынина. Эстетико-аналитические размышления. — М.: Советский композитор, 1986. — 390 с.

Бобровский, В. П. Функциональные основы музыкальной формы. — М.: Музыка, 1978. — 332 с.

Климовицкий, А. И., Селиванов, В. В. Бетховен и Гегель. // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 11. — Л.: Музыка, 1972. — С. 131–146.

Конен, В. Дж. Театр и симфония. Роль оперы в формировании классической симфонии. — М.: Музыка, 1975. — 376 с.

Мазель, Л. А. Вопросы анализа музыки. Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. — М.: Советский композитор, 1978. — 352 с.

Burnham, Scott. *Beethoven Hero*. — Princeton: Princeton University Press, 1995. — 209 p.

Caplin, William E. *Classical Form: A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*. — New York / Oxford: Oxford University Press, 1998. — 307 p.

Dahlhaus, Carl. *Die Idee der absoluten Musik*. — Kassel: Bärenreiter, 1978. — 176 S.

Dahlhaus, Carl. *Ludwig van Beethoven: und seine Zeit*. — Laaber: Laaber-Verlag, 1987. — 320 S.

Hepokoski, James & Darcy, Warren. *Elements of Sonata Theory: Norms, Types, and Deformations in the Late-Eighteenth-Century Sonata*. — Oxford: Oxford University Press, 2006. — 661 p.

Ratz, Erwin. *Einführung in die musikalische Formenlehre*. [3. Aufl.] — Wien: Universal Edition, 1973. — 247 S.

Réti, Rudolph. *The Thematic Process in Music*. — New York: Macmillan, 1951. — 362 p.

Rosen, Charles. *Sonata Forms. [Revised Edition]*. — New York: W. W. Norton & Company, 1988. — 415 p.

Schmalfeldt, Janet. *In the Process of Becoming: Analytic and Philosophical Perspectives on Form in Early Nineteenth-Century Music*. — Oxford: Oxford University Press, 2011. — 333 p.

The Cambridge Companion to the Symphony. / Ed. by Julian Horton. — Cambridge: Cambridge University Press, 2013. — 452 p.

2. XVIII век: Рождение симфонии

Churgin, Bathia. Did Sammartini influence Mozart's earliest string quartets? // Mozart-Jahrbuch 1991. — Bd. 1. — Kassel: Bärenreiter, 1992. — S. 529–539.

Churgin, Bathia. The Symphonies of G. B. Sammartini. Vol. I: The Early Symphonies. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1968. — 213 p.

Churgin, Bathia. The Italian Symphonic Background to Haydn's Early Symphonies and Opera Overtures. // Haydn Studies. — New York: W. W. Norton, 1981. — P. 329–344.

Kunze, Stefan. Die Sinfonie im 18. Jahrhundert. Von der Opernsinfonie zur Konzertsinfonie. — Laaber: Laaber-Verlag, 1993. — 331 S.

Webster, James. Haydn's "Farewell" Symphony and the Idea of Classical Style. — Cambridge: Cambridge University Press, 1991. — 402 p.

3. XIX и XX века: Драма и распад

Баранова, И. Н. Первая симфония Сибелиуса (аналитический очерк). // Музыкальный журнал Европейского Севера. — 2015. — № 3. — С. 18–32. (Примечание: В электронных каталогах часто значится как № 1).

Барсова, И. А. Провал памяти. Судьба Первой симфонии Гавриила Попова. // Контуры столетия. Из истории русской музыки XX века. — СПб.: Композитор, 2007. — С. 90–121.

Берг, Альбан. Проблема оперы. // Альбан Берг. Статьи, речи, письма. — М.: Музыка, 1978. — С. 24–27.

Бобровский, В. П. Четвертая симфония (Истоки симфонизма Шостаковича). // В. П. Бобровский. Избранные труды. — М.: Композитор, 2004. — С. 188–205.

Кандинский, А. И. Симфоническое творчество Рахманинова. — М.: Советский композитор, 1979. — 277 с.

Пантилев, Г. Я. Пять симфоний Альфреда Шнитке. // Советская музыка. — 1990. — № 10. — С. 81–87.

Пантилев, Г. Я. Как окончить «Неоконченную»? // Московский музыковед. Вып. 2. — М.: Музыка, 1991. — С. 201–213.

Пантилев, Г. Я. Совесть как тема творчества Дмитрия Шостаковича. // В пространстве смыслов: текст и интертекст : сборник статей. — Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2016. — С. 302–318. URL: https://www.academia.edu/75801761/Conscience_in_Dmitry_Shostakovichs_work

Цуккерман, В. А. Выразительные средства лирики Чайковского. — М.: Музыка, 1971. — 245 с.

Шуман, Роберт. Симфония Гектора Берлиоза. // Роберт Шуман. О музыке и музыкантах. Собрание статей. Т. 1. — М.: Музыка, 1975. — С. 198–226.

Шуман, Роберт. Симфония до мажор Франца Шуберта. // Роберт Шуман. О музыке и музыкантах. Собрание статей. Т. 2-А. — М.: Музыка, 1978. — С. 106–112.

Brinkmann, Reinhold. Johannes Brahms, die 2. Symphonie: Späte Idylle. — München: Edition Text + Kritik, 1990. — 123 S.

Fanning, David. The Breath of the Symphonist: Shostakovich's Fourth and Popov's First. // Shostakovich Studies. — Cambridge: Cambridge University Press, 1995. — P. 210–226.

Korte, Werner. Bruckner und Brahms: Die spätmantische Lösung der autonomen Konzeption. — Tutzing: Hans Schneider, 1963. — 136 S.

Kurth, Ernst. Bruckner. (2 Bände). — Berlin: Max Hesses Verlag, 1925. — 1351 S.

Martyn, Barrie. Rachmaninoff: Composer, Pianist, Conductor. — Aldershot: Scolar Press, 1990. — 584 p.

Simpson, Robert. Carl Nielsen: Symphonist. — London: J. M. Dent & Sons, 1952. — 236 p.

Taruskin, Richard. Defining Russia Musically. — Princeton: Princeton University Press, 1997. — 561 p.