

«СОНАТИНА» МОРИСА РАВЕЛЯ КАК СИНТЕЗ ИМПРЕССИОНИСТИЧЕСКИХ И КЛАССИЦИСТСКИХ СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Логунова Мария Сергеевна

студентка 2 курса магистратуры
факультета музыкального искусства

Института изящных искусств

ФГБОУ ВПО МПГУ

г. Москва, РФ

студентка 4 курса

Института экономики и управления

Мичуринский государственный аграрный университет

г. Мичуринск, РФ

mariyaslogunova@mail.ru

Аннотация: в статье анализируется сочинение французского композитора Мориса Равеля «Сонатина». Показано, как в отдельном произведении («квинтэссенции» творчества) проявляются определяющие характеристики музыки Равеля: сочетание разных художественных стилей, «вписанность» в эпоху.

Ключевые слова: музыка, творчество, Морис Равель, классицизм, импрессионизм.

Глубина и многогранность внутреннего мира человека, множественность форм его проявления делают необходимым и важным

поиск и объединение различных способов познания и осмысления этого мира. Исследователи отмечают, что те процессы, которые можно наблюдать в современной художественной культуре, свидетельствуют о новом стремлении художников во всех областях творчества. Представители различных видов искусства стремятся уйти от фактического «сужения» человека, его «обездуховливания», «обесчеловечивания», которое наблюдается в современном обществе «потребления», к художественному изображению и выражению духовных качеств, которые не позволят вырождаться человеческому роду.

Таковыми способами осмысления мира в искусстве всегда, в первую очередь, были художественные стили и направления.

Творчество Равеля уникально тем, что в значительной степени повлияло на дальнейшее развитие музыки в двадцатом веке. Можно смело утверждать, что «Сонатина» Равеля интересна как синтез классицистских и импрессионистских принципов художественного мышления. Именно это сочинение является «квинтэссенцией» проявления этой особенности в творчестве композитора.

«Сонатина» для фортепиано была написана в качестве конкурсного произведения и посвящена его друзьям Гюдебским. Сочинение стало одним из первых произведений композитора, сочинённых в инструментальных формах сонатного цикла.

Первая часть Сонатины впервые была исполнена композитором в салоне мадам де Сен-Марсо 8 января 1904 года. Полный вариант произведения был издан в 1905 году и прозвучал в Лионе 10 марта 1906 года в исполнении Поля де Лестанга, в Париже – 31 марта 1906 года на концерте Национального общества в исполнении Габриэля Гровлеза.

«Эта пьеса принадлежит к числу самых вдохновенных и поэтичных созданий композитора. Музыка «Сонатины» привлекает своей теплотой...лиризмом. Об этом тем более хочется упомянуть, что композитор

боялся «открытых» высказываний сердца и часто маскировал их холодком интеллектуализма». [1, 162]

Данное произведение получило широкое признание у публики и вошло в репертуар как концертирующих пианистов, так и студентов-музыкантов.

Исследователи творчества Равеля отмечают, что особенность этого сочинения обращается к «Античному менуэту», что возвращает нас к традиции эпохи классицизма. Однако при этом произведение представляет собой черты новой манеры музыкального письма.

Мы можем предположить, что дав «Сонатине» своё название, Равель намеренно отсылает нас к эпохе классицизма. Это отсылает нас к комплексу проблем, которые становятся актуальными в связи с осмыслением наследия этой эпохи на рубеже XIX–XX веков.

«Даже сонатное *allegro* отличается необычным сочетанием разработочных и колористических принципов развития: за исключением главной темы, другие темы проходят каждый раз в новом тонально-красочном освещении» – пишет А.Д. Алексеев. Можно утверждать, что принцип разработки тематического материала в значительной мере подменён принципом красочного сопоставления тем. Переменность заключается в тонально-красочном варьировании. Это объясняет нам близость Равеля к импрессионизму.

Жанр сонатины, как правило, играл инструктивную и обучающую роль. В XIX веке он оказывается забытым на фоне насыщенных содержанием сонат композиторов эпохи Романтизма, которые упрочили послебетховенскую традицию жанра. Равель не следует традиции романтиков и «возрождает» жанр сонатины, переосмыслив наследие классицистской эпохи.

Равель ориентировался на традицию добетховенской сонаты, прежде всего, сонаты Моцарта. От него в Сонатине трехчастный цикл (без медленной части), как, например, в сонатах № 9 и 12 Моцарта. Равель почти не пользуется бетховенским приемом «мотивной работы», а придерживается

приемов мотивного продления, близких приемам старинных мастеров Ф. Куперена и Ж. Рамо.

В.Б. Жаркова в своей книге, посвящённой Морису Равелю, упоминает слова А. Корто, который сделал ценное замечание, сказав, что название «Сонатина» Равель дал своему произведению не потому, что оно было лёгкой и незначительной сонатой, а ввиду того, что по своему строению – это «сжатая» соната.

Мы можем отметить, что сонатные признаки существуют в сонатине Равеля в «переработанном» виде. «Сонатина» – «сжатая» соната, где переход от объективированного к рефлексивному осуществляется незаметно и непрерывно.

Одной из особенностей сонатины является кропотливо разработанная структура. В произведении удивительным образом сочетаются характерная для композитора строгость формы и выразительная напряжённость.

Сонатина представляет собой цикл, состоящий из трёх частей: мечтательно-взволнованная первая (*Modéré*), изысканно-танцевальная вторая (*Mouvement de Menuet*) и порывистая третья (*Animé*). Связующим элементом для цикла композитор сделал проведение темы первой части: мы можем встретить её во второй части, а в третьей становится вторым мотивом двухтемного рондо. Непрерывное движение к бурному финалу помогает вспомнить дух доклассических и раннеклассических опытов с циклом, ещё не закреплённых нормами.

Обращаясь к образности «Сонатины», стоит отметить, что исследователи творчества М. Равеля пишут, что третья часть произведения написана под впечатлением от пребывания в Бретани, и в ней передан образ морской стихии, поэтому её принято называть «морской». По нашему мнению, в связи с тем, что сонатина представляет собой цикл из трёх частей, объединённых общностью тематизма (монотематизм), то это утверждение также справедливо для первой и второй части сочинения.

Композитор стремится заставить слушателя воспринимать наиболее скрытые слои организации музыкальной композиции. Морис Равель был тем, кто одним из первых ощутил основные векторы развития музыкальной культуры нового XX столетия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев, А.Д. Французская фортепианная музыка конца XIX начала XX века / А.Д. Алексеев. - М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. - 220 с.
2. Альшванг, А.А. Французский музыкальный импрессионизм (Дебюсси, Равель) / А.А. Альшванг. М.: Мое. гос. филармония, филиал тип. изд-ва «Московский большевик», 1945. - 34 с.
3. Жаркова, В.Б. Прогулки в музыкальном мире Мориса Равеля (в поисках смысла послания Мастера) : монография /В.Б. Жаркова. – К.: Автограф, 2009. – 528 с
4. Лонг, М. За роялем с Равелем / М. Лонг // Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып. 9. / сост., вст. ст., коммент. и ред. переводов Я. Миль-штейна. М.: Музыка, 1981. - С. 75-108.
5. Мартынов, И.И. Морис Равель / И.И. Мартынов М.: Музыка, 1979. -335 с.

MAURICE RAVEL'S «SONATINE» AS A SYNTHESIS OF IMPRESSIONISTIC AND CLASSICIST STYLES

Logunova Maria Sergeevna

2nd year master's student faculty of music arts

Institute of fine arts

FGBOU VPO MOSCOW PEDAGOGICAL

STATE UNIVERSITY

Moscow, Russia

4th year student Institute of Economics and management

Michurinsk state agricultural University

Michurinsk, Russia

mariyaslogunova@mail.ru

Abstract: the article analyzes the piece of the French composer Maurice Ravel "Sonatine". It is shown how a single piece (the "quintessence" of creativity) reveals the defining characteristics of Ravel's music: a combination of different artistic styles.

Keywords: music, creativity, Maurice Ravel, classicism, impressionism.