ИЗДАТЕЛЬСТВО грамота

Манускрипт • Manuscript

ISSN 2949-3242 (online)
ISSN 2618-9690 (print)

2025. Том 18. Выпуск 4 | 2025. Volume 18. Issue 4
Материалы журнала доступны на сайте (articles and issues available at): manuscript-journal.ru

RU

Особенности исполнительской интерпретации музыки венских классиков в контексте ключевых черт эпохи

Малисова Д. В.

Аннотация. Цель исследования – выявление основных особенностей исполнительской интерпретации музыки венских классиков – В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена – через призму стилевого контекста эпохи классицизма и индивидуального творческого мышления каждого композитора. В статье раскрыты ключевые характеристики музыкального искусства XVIII века, выделены отличительные особенности стиля ведущих представителей венского классицизма, а также сформулированы основные принципы художественной интерпретации их фортепианных произведений. Научная новизна исследования состоит в систематизации и выделении ключевых художественно-выразительных, интонационных и технико-стилевых компонентов, которые необходимо учитывать исполнителям при интерпретации сочинений указанных композиторов. Полученные результаты указывают на выявление конкретных принципов исполнения произведений венских классиков, связанных с композиторским стилем указанных композиторов. Были выделены такие черты, как драматургическая составляющая произведений каждого из композиторов эпохи венского классицизма, особенности их работы с метром, ритмом, гармоническими красками, что в общем контексте так или иначе отражает общий контекст и идеалы эпохи. Эти аспекты являются важными в части выявления основных принципов исполнения фортепианных опусов данных авторов.

EN

Features of the performance interpretation of the music of the Viennese Classics in the context of key characteristics of the era

D. V. Malisova

Abstract. The aim of the study is to identify the main features of the performance interpretation of the music of the Viennese Classics – W. A. Mozart, J. Haydn, and L. Beethoven – through the lens of the stylistic context of the Classical era and the individual creative thinking of each composer. The article discusses the key characteristics of 18th-century musical art, highlights the distinctive features of the style of the leading representatives of Viennese Classicism, and formulates the main principles of artistic interpretation of their piano works. The scientific novelty of the research lies in the systematization and identification of key artistic-expressive, intonational, and technical-stylistic components that performers must consider when interpreting the works of these composers. The obtained results point to the identification of specific principles for performing works by the Viennese classics that are linked to the individual compositional styles of those composers. Features were singled out such as the dramaturgical component of each composer's works of the Viennese Classicism era, their particular handling of meter, rhythm, and harmonic coloring, which, in the broader context, in one way or another reflect the general background and ideals of the period. These aspects are important for revealing the main principles of performing the piano opuses by these authors.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена важнейшей составляющей творчества венских классиков в репертуаре современных исполнителей. Контекст эпохи классицизма, а также стилевые особенности творчества трех представителей школы венских классиков – В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена – играют важнейшую роль при художественной трактовке их произведений. Рассмотрение основных компонентов творческой интерпретации музыки венских классиков через призму музыкального искусства XVIII века является важным как с методической, так и с практической точки зрения.

Для достижения вышеуказанной цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Выявление основных стилевых компонентов музыкального искусства XVIII века.
2. Выделение специфики музыкального языка и отличительных исполнительских средств в произведениях представителей венского классицизма в музыкальном искусстве – В. Моцарта, Й. Гайдна, Л. Бетховена.

Научная статья (original research article) | https://doi.org/10.30853/mns20250236

© 2025 Авторы. © 2025 ООО Издательство «Грамота» (© 2025 The Authors. © 2025 Gramota Publishing, LLC). Открытый доступ предоставляется на условиях лицензии CC BY 4.0 (open access article under the CC BY 4.0 license): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3. Изложение основных принципов интерпретационной работы при исполнении музыки венских классиков, исходя из ключевых стилевых компонентов музыки названных композиторов.

Для достижения поставленных задач в исследовании использовались следующие методы:

- Культурно-исторический подход – позволил рассмотреть музыкальное искусство XVIII века в контексте исторической и культурной значимости, выявить изменения и закономерности стилевых норм эпохи классицизма.
- Формально-стилевой метод – применён для анализа музыкального языка и исполнительских средств в произведениях В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена, что дало возможность проследить специфику их индивидуального стиля и выразительных средств.
- Интерпретационный анализ – использован для разработки основных принципов интерпретационной работы названных композиторов, позволяя соотнести исполнительскую практику с ключевыми стилевыми компонентами музыки венских классиков.
- Сравнительно-типологический метод – обеспечил выявление общих и отличительных черт в музыкальном языке представителей венского классицизма, что способствовало систематизации результатов исследования.

Материалом для исследования послужили фортепианные опусы В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена, включая сонаты и вариации, отражающие характерные черты венского классицизма.

Теоретическую базу исследования составили труды музыковедов, посвященные целостному рассмотрению эпохи классицизма в музыкальном искусстве (Асафьев, 1971; Гозепунд, 1974; Кириллина, 1996; Орлова, 1984; Ratner, 1985), а также труды монографического характера, посвященные творчеству указанных художников (Асафьев, 2009; Бадура-Скода, Бадура-Скода, 2011; Баринова, 2009; Кириллина, 2009; Geiringer, 1982).

Практическая значимость исследования выражается в возможности использования полученных результатов как в исполнительской деятельности музыкантов – для более глубокого понимания и передачи стилевых и выразительных особенностей венского классицизма, так и в методических целях – для разработки учебных программ и пособий по интерпретации классической фортепианной музыки. Кроме того, исследуемые музыкальные произведения могут быть привлечены для дальнейшего анализа и разработки новых подходов к исполнительской интерпретации музыки эпохи венского классицизма.

Обсуждение и результаты

Формирование Венской классической школы, представленной творчеством В. А. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена, знаменует собой ключевой этап в развитии западноевропейской музыкальной культуры. Стилистические принципы, зародившиеся на рубеже XVII-XVIII веков, обрели свою завершенность в течение XVIII столетия, оказав существенное воздействие на последующую эволюцию музыкального искусства.

Становление творческого метода композиторов-классиков происходило под влиянием разнообразных художественных традиций, включая итальянскую и французскую оперную и инструментальную школы, а также наследие немецкой музыки. Значимым фактором явилась насыщенная концертная жизнь Вены как ведущего музыкального центра Европы в сочетании с богатым фольклорным наследием Австрии. Эстетические ориентиры венских классиков формировались в русле общего культурного подъема австро-германского общества эпохи Просвещения и воплощали гуманистические устремления буржуазной мысли накануне Великой французской революции (Geiringer, 1982, p. 224). Философские основания их творчества обнаруживают связь с идеями Г. Э. Лессинга, И. Г. Гердера, И. В. Гете, Ф. Шиллера, И. Канта и Г. Гегеля, а также коррелируют с рядом положений, разработанных французскими энциклопедистами, что подтверждается в монографии Л. Ратнера о философских источниках венского классицизма (Ratner, 1985, p. 317).

Для художественного метода Венской классической школы характерно всеобъемлющее мышление, единство логической выстроенности и формальной ясности. В сочинениях ее представителей интеллектуальное начало органично сочетается с эмоциональным, трагические элементы – с комическими, а структурная строгость – с импровизационной свободой и непринужденностью высказывания (Гозенпуд, 1974, с. 117).

В художественном мировоззрении венских классиков находит отражение динамическая картина жизненных процессов, получающая наиболее полное воплощение в сонатной форме, что предопределяет природу многих их сочинений. Музыкальное наследие Венской классической школы ознаменовало существенный прорыв в истории музыкального мышления. Ее язык характеризуется структурной упорядоченностью, целевой ориентацией и внутренним многообразием (Гозенпуд, 1974, с. 123).

При общей принадлежности к единой школе каждый из ее мастеров отличался яркой творческой индивидуальностью. Если Й. Гайдн и Л. Бетховен проявляли повышенный интерес к инструментальным жанрам, то для В. А. Моцарта не менее значимой была оперная сфера (Гозепунд, 1974, с. 213). В драматургических решениях Й. Гайдна преобладают картины народного быта, отмеченные юмором и непринужденностью, тогда как стилистике Л. Бетховена свойственны героико-патетические интонации (Кириллина, 1996, с. 93). Сочинения композиторов Венской классической школы, признанные вершинами мировой художественной культуры, оказали определяющее воздействие на последующую эволюцию музыкального искусства.

Таким образом, эпоха венского классицизма представляет собой сложное многогранное явление, что порождает многоаспектность проблематики, связанной с интерпретацией его наследия. Эта многогранность обусловлена переломным характером периода в становлении инструментального мышления – осмыслением предшествующих традиций и активным поиском новаторских путей. Классицизм характеризуется сменой тембровых

предпочтений: утрачивают главенствующие позиции орган, клавесин и клавикорд, уступая лидерство фортепиано, что усиливало эволюционные тенденции. В области музыкального языка полифония барокко сменяется гомофонно-гармоническим складом, одновременно происходит кристаллизация сонатно-симфонического цикла и жанра симфонии в его классическом понимании. При этом диалектика утверждается в качестве основополагающего принципа музыкального развития (Кириллина, 2009, с. 104).

Особое место в творчестве композиторов-классиков заняла сонатная форма. В период классицизма, сменивший эпоху барокко, наблюдалось снижение роли контрапункта (хотя его развитие не прекратилось полностью) и ведущее значение приобрел гомофонический принцип изложения. Музыкальный язык стал менее орнаментированным, а сонатная форма обрела более строгую и ясную структуру. Модуляции начали выполнять важную композиционную функцию, формируя логику развития произведения; сонаты стали восприниматься как своего рода драматургическое повествование, движущееся через последовательность тональностей и чередующее удаления от тоники с её возвращением. Кроме того, в рамках одной части сочинения классицистского периода могла раскрываться целая гамма эмоций, тогда как в барочной музыке отдельная часть, как правило, воплощала единое аффективное состояние (Гозенпуд, 1974, с. 57).

Важнейшими характеристиками музыкального искусства периода Просвещения выступали логическая стройность, коммуникативность и эмоциональная доступность. Философская мысль XVIII века полагала (Гозенпуд, 1974, с. 24), что даже возвышенные идеи теряют ценность без их понятного воплощения. В музыкальной практике это выражалось через систему чётких стилевых топосов – жанровых, структурных и выразительных элементов, ориентированных на естественность восприятия.

Композиционная система классицизма охватывала все уровни организации музыкального произведения: жанровые модели, тип фактуры, архитектонику цикла, формообразующие принципы, тематическое развитие, – всё подчинялось задачам ясности и интеллектуальной постижимости. Проявления бессвязности, формальной аморфности или демонстративной виртуозности, лишённой смысловой нагрузки, расценивались как эстетические недостатки (Гозенпуд, 1974, с. 26).

Отличительной особенностью стиля венских классиков стала многоуровневая событийность музыкальной ткани: динамика развития проявлялась как в микроструктуре (мотивная работа, периодичность), так и в макроструктуре (соотношение частей цикла, драматургия целого). Такая организация обеспечивала баланс между рациональной строгостью и живой эмоциональной выразительностью (Гозенпуд, 1974, с. 27).

Произведения композиторов, связанных с Венской классической школой, которые являются образцами высот мировой художественной культуры, сыграли значительную роль в оказании влияния на последующую траекторию музыкального развития. Таким образом, можно отметить, что период венского классицизма является очень многоликим, что отражается на вопросах, связанных с интерпретацией музыки композиторов, творивших в этот период.

Классический стиль в музыкальном искусстве подразумевает под собой ясность и упорядоченность форм. Как отмечает Б. Асафьев, «именно в классическую эпоху музыки зарождаются идеи конструктивизма, ярким воплощением которого становится интонация – как ведущий закон формирования музыкального произведения» (1971, с. 92).

Л. Кириллина выделяет классическое музыкальное мышление как особое стремление к универсальности: раскрытию эстетических категорий, в числе которых такие понятия, как добро, истина, красота. Основа классицизма, по мнению исследователя, – «естественность и согласие с природой» (Кириллина, 1996, с. 35). В инструментальной музыке данная составляющая заключается как раз в особенностях строения музыкальной формы, а именно ее цикличности, стройности, четкой выстроенности и стремлении к единству при внешнем разнообразии компонентов, составляющих архитектонику целого.

Один из важнейших аспектов в выделении ключевых принципов классического музыкального искусства – это вопрос исполнительской интерпретации произведений венских классиков. Следует отметить, что композиции В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена занимают важное место в репертуаре любого исполнителя на академических инструментах независимо от уровня профессиональной подготовки – как на начальных этапах обучения, так и в последующей профессиональной деятельности. В таких случаях произведения указанных композиторов формируют базовый исполнительский репертуар каждого музыканта. В связи с этим способность воспринимать и чувствовать музыку эпохи классицизма является показателем профессионализма и мастерства исполнителя.

Говоря об исполнительской интерпретации фортепианных произведений Й. Гайдна, стоит отметить основные стилевые составляющие его творчества. Общие категории, характерные для венской классической школы, свойственны для мировоззрения композитора. Это проявляется в стройности и ясности архитектоники целого как отражения мироустройства. При этом для его произведений характерна легкость и полетность. По справедливому замечанию М. Бариновой, музыка Й. Гайдна «прозрачна, грациозна, свежа, местами по-детски наивна и шутлива» (2009, с. 15). Исходя из этого исследователь отмечает, что звук при исполнении сочинений композитора «не должен быть излишне глубоким: даже певучесть в исполнении legato не требует излишней сочности. Технические пассажи и украшения должны исполняться легким, прозрачным звуком, иногда тончайшем leggiero… Вся выразительность базируется на тончайших модуляциях динамики, без участия агогических подчеркнутостей декламации» (Баринова, 2009, с. 17). В данном контексте примечательны и слова Б. Асафьева, который выделяет в музыкальном стиле Й. Гайдна «мягкий свет, ясность контуров и легкость конструкций, а в психологическом плане – наивное чувство и неприхотливый юмор» (2009, с. 19).

Таким образом, исходя из данных особенностей стилевых составляющих творчества Й. Гайдна, можно выделить следующие аспекты интерпретации его сочинений:

1. Как уже отмечалось выше, большую роль в наследии композитора играли оркестровые произведения. Оркестровый тип мышления проявляется и в фортепианных композициях Й. Гайдна. Так, в них можно увидеть черты противопоставления tutti и солирующих инструментов в особом взаимоотношении отдельных пластов фактуры. В мелодии можно наблюдать тембральные краски, отсылающие к звучанию различных инструментов, в числе которых, к примеру, фагот, скрипка, виолончель, гобой. Этот аспект следует учитывать при исполнении подобных сочинений, чтобы все колористические компоненты были сохранены и ясно прочитывались слушателями.

2. Так как музыка Й. Гайдна отличается особой легкостью и прозрачностью, необходимо внимательно относиться к динамике при интерпретации его фортепианных произведений. Нужно избегать форсированного звучания, громогласности и тяжеловесности. Связано это еще и с тем аспектом, что изначально эти сочинения исполнялись на клавире, который сам по себе имел более тихую звучность, нежели фортепиано. Данный фактор также необходимо учитывать.

3. Важное место в музыке Й. Гайдна занимает ритм. При исполнении его сочинений следует сохранять внутреннюю ритмическую устойчивость, избегая импровизационности и вольных трактовок темповых изменений; при художественной интерпретации необходимо четко следовать авторским указаниям в музыкальном материале.

Фортепианные сочинения В. Моцарта выделяются особой грациозностью, изяществом, мягкостью и выразительной нежностью. Фактура его произведений отличается легкостью и лучезарностью, без каких-либо отягощений. Солнечная лирика и спокойная патетика созерцательного характера – так можно охарактеризовать стиль его опусов для фортепиано.

При исполнительской интерпретации фортепианных произведений В. Моцарта существенным является вдумчивое прочтение нотного материала, умение слышать и предслышать каждый нюанс. Ни одна нота не должна быть случайной, каждый элемент музыкальной мысли должен быть продуман и прожит исполнителем. Это касается в том числе художественного осмысления всех фраз и штрихов, ритмических тонкостей, особенностей звукоизвлечения. Если для стиля Й. Гайдна характерным являлся оркестровый тип мышления, то для В. Моцарта большую роль играли оперно-вокальные произведения, в связи с чем ткань его фортепианных опусов пронизана певческим началом, когда даже стремительные пассажи должны быть предельно мелодизированы, чтобы звучать нежно и певуче. В этом же ключе важен драматургический аспект, связанный с тем, что при исполнении сочинений В. Моцарта необходимо четко понимать смысловую архитектонику целого, правильно расставляя те или иные акценты внутри фраз, постепенно подходя к кульминационным разделам и подчиняя исполнение целостной логике поступательного развития. Очень важно соблюдение всех штриховых пометок, переходов с legato на staccato и обратно, сдержанности в темпах и использование тонкого rubato.

Подытоживая, можно выделить следующие аспекты интерпретации фортепианных сочинений В. Моцарта:

1. Необходимо достигать легкости туше и светлой окраски звука, избегая при этом «стеклянной игры», стремясь к прозрачному и эластичному, поющему звучанию мелодии, богатому обертонами, что характерно для стиля композитора.

2. Даже стремительные пассажи должны исполняться предельно мелодизированно, с четкой градацией динамических оттенков, постепенными сменами громкости звучания, подчеркивая особую грациозность и нежность музыкального материала без форсирования.

3. Необходимо соблюдение своего рода аскетичной сдержанности, достижение определенного объема звучания, воплощение солнечной лирики и созерцательной патетики даже в драматических разделах формы.

4. С учетом певучего, вокального начала мелодики произведений В. Моцарта важно особое внимание уделять артикуляционным аспектам.

Отдельно стоит выделить творчество Л. Бетховена. Как отмечает Л. Кириллина, «фортепианный стиль Бетховена по-органному плотен, по-живописному сочен и необычно весом» (2009, с. 211). Для фортепианного стиля мастера, по словам исследовательницы, характерны «аккордовая многозвучность, форсированные октавные унисоны, резкие зигзаги пассажей, оркестровые приемы, гипертрофированно по-театральному контрастные темы, яркие тональные сопоставления» (Кириллина, 2009, с. 211).

В драматургии сочинений Л. Бетховена встречаются столкновения. Тематизмы зачастую противопоставляются друг другу мелодически, тонально, гармонически, что создает конфликтность и красочную многообразность внутри архитектоники его произведений. Его творческим изысканиям в русле фортепианной музыки свойственна многомерность.

Л. Бетховен стал своего рода мостом между классицизмом и романтизмом в музыкальном искусстве. В отличие от раннего классицизма, представленного в творчестве Й. Гайдна, фортепианный стиль Л. Бетховена тяготеет скорее к стилю Ф. Шуберта, Ф. Листа, Р. Шумана и других представителей романтической эпохи. Как справедливо отмечает Е. Орлова, «синтезировав разнонациональные достижения XVIII столетия, Бетховен одновременно стал и мощным стимулом не только для искусства XIX века, но и во многом XX столетия» (1984, с. 41).

При исполнении фортепианных сочинений Л. Бетховена следует учитывать следующее:

1. Оркестровая мощь звучания. Фортепиано здесь трактуется как оркестр, поэтому необходимо стремиться использовать многоплановую фактуру, следить за четкостью при сопоставлении регистров, достигать многозвучного произношения аккордов, а также воплощать плотный тембр инструмента.

2. Динамические контрасты должны быть ярко выраженными, отражающими внутренние контрасты и драматургические взаимоотношения разных пластов фактуры, при этом должен сохраняться целостный образ произведения.

3. Обязательное соблюдение четкости ритма, единства темпа и слаженности формы целого, осмысление стержневых моментов архитектоники целого, подчинение интерпретации произведения воплощению основной мысли.

Поэтому, в отличие от исполнения фортепианных опусов Й. Гайдна и В. Моцарта, при интерпретации произведений Л. Бетховена не стоит «убирать» звучность и стремиться к прозрачности красок. Здесь синтезируются воедино сила и мощь фортепиано, а также филигранная мелкая техника. Градация оттенков меняется от громогласных аккордов до нежнейшей выразительной лирики мягко-певучих мелодических интонаций. Стихия и героика, свойственные драматургическим концепциям композитора, должны реализовываться в четко выраженной фразировке, нюансировке и темповой агогике. Резкие контрасты в звучности также являются важнейшим критерием для создания грамотной художественной интерпретации фортепианных произведений Л. Бетховена.

Заключение

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. XVIII век в истории стал важнейшим периодом для развития музыкального искусства всех последующих эпох. Недооценить в этом отношении вклад В. Моцарта, Й. Гайдна и Л. Бетховена сложно. Творчество каждого мастера было алмазом, которые необходимо бережно сохранять спустя столетия. Именно поэтому столь важной является грамотная исполнительская интерпретация музыки данных композиторов. Она становится возможной лишь при учете специфики стиля каждого из перечисленных художников, а также общей составляющей эпохи, в которую они жили и творили.

В контексте настоящего исследования были выявлены ключевые стилевые компоненты музыкального искусства XVIII века, включая переход к гомофонному складу, кристаллизацию сонатной формы, логическую стройность и коммуникативность, отражающие эстетику классицизма. Через выделение специфики музыкального языка и исполнительских средств были выявлены основные особенности стиля композиторов, фортепианные произведения которых были рассмотрены в ходе данной работы, в частности оркестровость мышления и ритмическая устойчивость, характерные для сочинений Й. Гайдна, грациозная певучесть и светлая лирика в произведениях В. Моцарта, динамическая контрастность и патетика в опусах Л. Бетховена. Данные черты являются ключевыми в понимании особенности интерпретации музыки указанных мастеров эпохи классицизма.

В качестве перспектив дальнейшего исследования заявленной проблематики можно назвать выявление и систематическое описание конкретных интерпретационных компонентов при исполнении музыки венских классиков с учетом отдельных составляющих творчества каждого композитора.

Источники | References

1. Асафьев Б. В. Гармоничность мировоззрения Гайдна // Как исполнять Гайдна / сост. А. М. Меркулов. М.: Классика-XXI, 2009.
2. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Изд-е 2-е. Л.: Музыка, 1971.
3. Бадура-Скода Е., Бадура-Скода П. Интерпретация Моцарта: как исполнять его фортепианные сочинения. М.: Музыка, 2011.
4. Баринова М. Исполнение Гайдна и Моцарта в галантном стиле // Как исполнять Гайдна / сост. А. М. Меркулов. М.: Классика-XXI, 2009.
5. Гозепунд А. А. Венская классическая форма. М.: Музыка, 1974.
6. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: самосознание эпохи и музыкальная практика. М.: МГК, 1996.
7. Кириллина Л. В. В. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М.: НИЦ Московская консерватория, 2009. Т. 1.
8. Орлова Е. М. Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления: История. Становление. Сущность. М.: Музыка, 1984.
9. Geiringer K. Haydn: a creative life in music. Berkeley: University of California Press, 1982.
10. Ratner L. G. Classic music: expression, form, and style. N. Y.: Schirmer Books, 1985.

Информация об авторах | Author information

RU **Малисова Дарья Владимировна**[1], доц.
[1] Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского, г. Екатеринбург

EN **Daria Vladimirovna Malisova**[1]
[1] Ural State Conservatory named after M. P. Mussorgsky, Yekaterinburg

[1] *dashapet@yandex.ru*

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 24.11.2025; опубликовано online (published online): 17.12.2025.

Ключевые слова (keywords): исполнительская интерпретация; фортепианный стиль В. Моцарта и Й. Гайдна; художественно-выразительные компоненты; исполнение фортепианных сочинений эпохи классицизма; performance interpretation; W. A. Mozart's and J. Haydn's piano style; artistic-expressive components; performance of piano works of the Classical era.