

ТЕХНИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Научная статья

УДК 781.42

DOI: 10.56620/2587-9731-2022-2-159-171

Фуга как искусство: между формой и метаморфозами

Майя Изъяславовна Шинкарева

Российская академия музыки имени Гнесиных,
г. Москва, Россия,
maiya@list.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос об информативном значении известных пар оппозиций «типичное» — «индивидуальное», «традиционное» — «уникальное», «стабильное» — «динамичное» для изучения эволюционных процессов в музыкальном искусстве. Отмечено, что дихотомический метод анализа помогает не только вскрыть диалектику общего и единичного, но обнаружить новые подходы и стоящие за ними смыслы. При этом под понятиями «типичное», «традиционное», «стабильное» понимается общепринятое, узнаваемое (на уровне композиционного решения), составляющее сущностное, базовое свойство формы, а под понятием «метаморфоза» — особенное, переменчивое, не конвенциональное.

Объектом изучения избрана фуга — центральная форма полифонии, обычно воспринимаемая как воплощение традиций

строгого академизма, в определенной степени консерватизма. Между тем эта форма максимально полно демонстрирует взаимодействие технических и эстетических аспектов своего архетипа и его многочисленных стилистических модификаций, что крайне важно в аспекте изучения эволюции фуги и обнаружения ее «открытой», творческой природы.

Примеры фуг в различных композиторских практиках, начиная со времени расцвета барокко и до современности, позволяют говорить о метаморфозах как органичном процессе, который естественным образом пронизывает всю историю этой формы. Изучение многообразных, порой парадоксальных композиционных решений фуги дает основание дополнить приведенный выше перечень антонимических пар понятий еще одной оппозицией «морфа – метаморфоза» («морфа» в пер. с греч. «форма»). В свою очередь данная пара оппозиций позволяет разграничить отношения между различными композиционно-структурными единицами инварианта и их вариантами в модифицированной форме.

Ключевые слова: фуга, форма, метаморфоза, дихотомический метод, стабильное, мобильное, конвенциональный подход

Для цитирования: Шинкарева М. И. Фуга как искусство: между формой и метаморфозами [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology. 2022. № 2. С. 159–171.

DOI: 10.56620/2587-9731-2022-2-159-171

TECHNIQUE OF MUSICAL COMPOSITION

Original article

DOI: 10.56620/2587-9731-2022-2-159-171

A Fugue as Art: Between Form and Metamorphoses

Maya I. Shinkareva

Gnesin Russian Academy of Music, Moscow, Russia

maiyas@list.ru

Abstract. The article explores the informative value of the most common oppositions “typical vs. individual”, “traditional vs. unique”, “stable vs. dynamic” for the study of evolutionary processes in music. The dichotomous method helps to reveal the dialectic of the general and the individual. On top of that, it is instrumental in discovering new approaches and meanings behind them. At the same time, the concepts of “typical”, “traditional”, and “stable” are understood as a generally accepted, recognizable (at the level of a compositional solution), essential and basic property of the form, while the concept of “metamorphosis” is understood as something special, changeable and non-conventional.

The study focuses on the fugue as the key polyphonic form commonly perceived as the embodiment of strict traditions of academicism and, to a certain degree, of conservatism. At the same time, the fugue effectively demonstrates the interaction of technical and aesthetic aspects of the archetype and its numerous stylistic modifications. This is extremely important as regards studies into the evolution of the fugue and the discovery of its internally open and creative nature.

Examples of fugues in various composing practices—from the heyday of the Baroque to the present day—show metamorphoses as an organic process that naturally permeates the entire history of the form. Diverse and sometimes paradoxical compositional solutions of the fugue provide a ground to supplement the above list of antonymic pairs with one more opposition: “morph vs. metamorphosis” (“morph” is a Greek word for “form”). This opposition makes it possible to identify the relations between different compositional and structural units of the invariant form and their variants in a modified form.

Keywords: fugue, form, metamorphosis, dichotomous method, stable, mobile, conventional approach

For citation: *Shinkareva M. I.* A Fugue as Art: Between Form and Metamorphoses [Electronic source]. In: *Sovremennye problemy muzykoznaniiya / Contemporary Musicology*, 2022, no. 2, pp. 159–171. (In Russ.)

DOI: 10.56620/2587-9731-2022-2-159-171