

ТЕХНИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Научная статья

УДК 781.61

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-3-043-072

Музыка – ожившая архитектура: готический собор как модель совершенной музыкальной композиции глазами Венсана д'Энди

Елена Владимировна Ровенко

Московская государственная консерватория

имени П. И. Чайковского,

г. Москва, Россия,

rovenko-lena@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-4318-7106>

Аннотация. Стремясь фундировать собственные представления об идеальном алгоритме построения музыкальной формы и конкретных вариантах его практической реализации, Венсан д'Энди прибегает к обоснованиям общехудожественного плана, что, видимо, призвано подтвердить особый статус предлагаемых композиционных стратегий в силу их универсальности и общности для разных видов искусств. Поэтому данные композиционные стратегии обретают эстетический базис в таких категориях, как ритм, порядок, пропорциональность, симметрия, имманентных любому искусству пространственно-временного континуума, крайние точки которого маркируют, в глазах д'Энди, соответственно, архитектура и музыка. Корреляции между ними в сфере формообразования устанавливаются д'Энди посредством рецепции идей Гегеля, Рескина и Шарля Левека, для осмысления которых в статье актуализуется культурно-исторический подход.

Исторически наиболее зрелым и конструктивно наиболее совершенным принципом организации музыкальной

и архитектурной формы становится «циклический принцип» (по терминологии д'Энди), применяемый исключительно к многочастным композициям, высшими образцами которой служат «циклическая соната» и готический собор. В основе названного принципа лежит идея переносной симметрии исходной ячейки-паттерна вкупе с ее вариантным обновлением. Предметом исследования в настоящей статье выступает специфика реализации «циклического принципа» per se — такой ракурс исследования избран впервые, в то время как конкретные варианты воплощения этого принципа в музыке неоднократно анализировались, традицию чему заложил сам д'Энди в своих лекциях, изданных как трехтомный «Курс музыкальной композиции». Пошаговый способ претворения циклического принципа на практике независимо от вида искусства и конкретного художественного материала выводится путем применения метода сравнительного анализа, помогающего вывести общие модели работы с повторяющимся паттерном в пространственном и временном искусствах.

Установлено, что: 1) в качестве «циклического элемента», подлежащего трансформациям, выступает синтаксически артикулируемая структура, которая может по своим характеристикам служить первичной композиционной единицей (от клетки и мотива в музыке — до скульптурных деталей собора); 2) общим для музыки и архитектуры средством развития художественного материала становятся ритмические преобразования исходных паттернов, затрагивающие их внутреннюю структуру при сохранении ее ядра, чем обеспечивается реализация эстетической максимы «единство в многообразии», почитаемой д'Энди важнейшей при выстраивании художественного целого в любом виде искусства.

Ключевые слова: Венсан д'Энди, Джон Рескин, «циклический принцип», «циклическая форма», «циклическая соната», готический собор

Для цитирования: Ровенко Е. В. Музыка — ожившая архитектура: готический собор как модель совершенной музыкальной композиции глазами Венсана д'Энди [Электронный ресурс] // Современные проблемы музыкознания / Contemporary Musicology. 2021. № 3. С. 43–72.

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-3-043-072

TECHNIQUE OF MUSICAL COMPOSITION

Original article

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-3-043-072

Music is an Architecture Revived: a Gothic Cathedral as a Model for a Perfect Musical Composition as Seen by Vincent D'Indy

Elena V. Rovenko

Tchaikovsky Moscow State Conservatory, *Moscow, Russia,*

rovenko-lena@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0002-4318-7106>

Abstract. Vincent d'Indy developed his own understanding of the ideal algorithm of constructing musical forms. In support of his concept, he took a general artistic perspective. His aim, apparently, was to confirm the special status of the suggested compositional strategies as universal for different kinds of art. These strategies are grounded in such categories as rhythm, order, proportionality, and symmetry inherent to any kind of spatial/temporal art with architecture and music representing the extremes of the spatial/temporal continuum. D'Indy established the correlations between the spatial/temporal arts by embracing the ideas of Hegel, Ruskin, and Lévesque. To explore these ideas, the article resorts to the cultural and historical analysis.

D'Indy argues that the “cyclic principle” is the most mature historically and the most perfect constructively. The principle applied exclusively to multi-movement compositions has its basis in the translational symmetry of the initial pattern-cell together with its variant renewal. The “cyclic principle” finds its supreme realization in the “cyclic sonata” and the Gothic cathedral.

The article is the first attempt to analyse how the “cyclic principle” is used *per se*, while its particular implementation in music has repeatedly

been discussed. The latter was initiated by d'Indy himself in his *Cours de Composition Musicale*. A step-by-step method of putting the cyclic principle into practice, regardless of the artistic material, is derived by applying the comparative analysis, which helps to develop universal models for working with repetitive patterns in spatial and temporal arts.

The analysis revealed the following: first, a “cyclic element” is represented by a syntactically articulated structure which may function as an initial compositional unit (from musical cells to sculptural details); second, the elaboration on the artistic material in music and architecture is done through rhythmic transformations of patterns resulting in the new internal structure with the core preserved. The latter ensures the implementation of the aesthetic maxim “unity in diversity”, seen by d'Indy as crucial in constructing the artistic whole.

Keywords: Vincent d'Indy, John Ruskin, *cyclic principle*, *cyclic form*, *cyclic sonata*, Gothic cathedral

For citation: Rovenko E. V. Music is an Architecture Revived: a Gothic Cathedral as a Model for a Perfect Musical Composition as Seen by Vincent D'Indy [Electronic source]. In: *Sovremennye problemy muzykoznaniiya / Contemporary Musicology*, 2021, no. 3, pp. 43–72. (In Russ.)

DOI: 10.56620/2587-9731-2021-3-043-072