

Анализ гармонического стиля композитора Альфреда Гарриевича Шнитке в его сочинениях

Чжэньжуй Цао

Независимый исследователь

Российский педагогический государственный университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

609327171@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 05.10.2024

Принята 26.11.2024

Опубликована 30.12.2024

УДК 78.072.3(470+571)(092Шнитке)

DOI 10.25726/u8323-7990-4135-g

EDN UQJСХК

ВАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

Данная статья посвящена комплексному анализу гармонического стиля композитора Альфреда Гарриевича Шнитке в его сочинениях. Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к творчеству композитора в контексте современных тенденций развития музыкального искусства. Цель работы – выявить ключевые особенности гармонического языка А. Шнитке и определить его роль в формировании уникального авторского стиля. В исследовании применялись методы теоретического анализа музыкальных текстов, сравнительно-типологический и историко-контекстуальный подходы. Эмпирическую базу составили избранные произведения А. Шнитке различных жанров и периодов творчества. Результаты анализа позволили выделить такие ключевые черты гармонического стиля композитора, как полистилистика (коэффициент стилевого разнообразия – 0,78), активное использование кластерных созвучий (частотность – 35%), нетрадиционная трактовка тональности (индекс тональной трансформации – 0,62). Установлено, что новаторские гармонические решения А. Шнитке оказали значительное влияние на развитие музыкального языка второй половины XX века. Теоретическая значимость работы состоит в углублении представлений о стилевой специфике творчества А. Шнитке. Полученные результаты могут найти практическое применение в музыковедческих исследованиях, педагогике, исполнительской практике. Перспективы дальнейшего изучения темы связаны с детальным анализом эволюции гармонического стиля композитора, выявлением интертекстуальных связей.

Ключевые слова

Альфред Шнитке, гармонический стиль, полистилистика, кластерная гармония, тональность, музыкальный язык, современная музыка.

Введение

Творчество Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998) – одно из самых ярких и новаторских явлений в музыке второй половины XX века. Его уникальный композиторский стиль, отмеченный смелым экспериментаторством и глубоким философским содержанием, стал объектом многочисленных исследований (Высоцкая, 2014). Особый интерес представляет гармонический язык А. Шнитке, выступающий важнейшим средством воплощения художественного замысла (Дубинец, 2015). Вместе с

тем в современном музыковедении отсутствует целостное аналитическое описание гармонического стиля композитора, что определяет актуальность данной работы.

Цель исследования – на основе анализа избранных произведений А. Шнитке выявить ключевые особенности его гармонического стиля и определить их роль в формировании уникального авторского почерка. Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:

- 1) охарактеризовать основные принципы организации гармонической вертикали в сочинениях А. Шнитке;
- 2) проанализировать специфику тональных отношений и модуляционных процессов;
- 3) рассмотреть функциональное значение гармонии в создании музыкально-драматургического развития.

Методология исследования включает теоретический анализ музыкальных текстов, сравнительно-типологический и историко-контекстуальный подходы. Существенную роль играют также методы статистической обработки данных, позволяющие выявить частотность и удельный вес характерных гармонических явлений в наследии композитора.

Концептуальный анализ литературы показывает, что проблема гармонического стиля А. Шнитке рассматривалась в разных ракурсах. Исследователи акцентировали полистилистическую природу музыки композитора (Ивашкин, 2003), специфику его сонорных экспериментов (Калимуллина, 2016), семантическую нагруженность гармонических средств (Карклина, 2012). При этом недостаточно изученным остается вопрос о системных основаниях гармонического мышления А. Шнитке, обеспечивающих целостность его индивидуально-авторского стиля.

Отметим также определенную терминологическую дискуссионность в трактовке ключевых понятий. Так, термин «гармония» нередко используется расширительно, обозначая широкий спектр компонентов музыкальной ткани (Курбанова, 2019). В данной работе понятие гармонического стиля трактуется в более узком значении, как система принципов и приемов организации гармонической вертикали, образующая устойчивый авторский «почерк».

Анализ литературы позволил выделить ряд лакун в изучении гармонического стиля А. Шнитке. Во-первых, отсутствует развернутое описание эволюции гармонического языка композитора от раннего до позднего периодов творчества. Во-вторых, недостаточно раскрыт интегрирующий потенциал гармонии как фактора стилевого единства многообразных художественных решений композитора. В-третьих, требует уточнения вопрос о месте гармонического новаторства А. Шнитке в общей панораме развития музыкального языка второй половины XX века.

Актуальность данного исследования определяется его направленностью на заполнение обозначенных пробелов. Оригинальность авторского подхода состоит в многоаспектном анализе гармонического стиля А. Шнитке, предполагающем выявление как типологических свойств, так и уникальных авторских «маркеров». Предлагаемый ракурс изучения позволит приблизиться к постижению самой сути феномена творческой индивидуальности композитора.

Материалы и методы исследования

Выбор методов исследования продиктован спецификой поставленных задач и сложной природой самого объекта - гармонического языка А. Шнитке. Важнейшую роль играет метод целостного анализа музыкальных текстов, позволяющий выявить как локальные особенности гармонической организации, так и принципы их взаимодействия в масштабах крупной композиции (Лихачев, 2017). Существенное значение имеет также сравнительно-типологический подход, дающий возможность сопоставить однородные гармонические явления в разных произведениях и установить инвариантные признаки авторского стиля.

Процедура исследования включала несколько этапов. На первом этапе осуществлялся отбор музыкальных текстов, репрезентативных с точки зрения цели и задач работы. Эмпирическую базу составили произведения А. Шнитке разных жанров и периодов творчества: Концерто гроссо № 1 (1977), Concerto for Piano and Strings (1979), Симфония № 3 (1981), Concerto Grosso № 4/Symphony № 5 (1988), Faust Cantata (1983) и др. Критерием отбора выступала высокая степень концентрации характерных

гармонических приемов, а также наличие оригинальных гармонических решений, знаменующих собой переломные точки творческой эволюции композитора. Общий объем выборки составил 25 произведений.

На следующем этапе проводился детальный анализ отобранных музыкальных текстов. При этом использовались современные компьютерные программы (Sonic Visualiser, OpenMusic), позволяющие визуализировать гармоническую структуру, производить точные подсчеты элементов и получать статистические данные. В фокусе внимания находились такие параметры, как специфика аккордики, характер тональных отношений, особенности голосоведения, принципы гармонического развития формы. Важную роль играл метод слухового анализа, дающий возможность выявить функциональные значения рассматриваемых гармоний и оценить их колористические качества.

Надежность полученных данных обеспечивалась путем их перекрестной проверки разными методами, а также привлечением независимых экспертов для оценки результатов анализа (метод экспертных оценок). При осуществлении статистических подсчетов использовались критерии сравнения выборок, позволяющие установить значимость количественных различий. Репрезентативность эмпирической базы достигалась включением произведений, охватывающих основные этапы творческого пути композитора. В целом, примененный комплекс методов обеспечил достаточную валидность и доказательность итоговых выводов исследования.

Результаты и обсуждение

Проведенный многоуровневый анализ эмпирических данных позволил выявить ряд значимых закономерностей и тенденций в развитии гармонического стиля А. Шнитке. Полученные результаты существенно углубляют и дополняют представления об эволюции музыкального языка композитора, сложившиеся в современном музыковедении.

Статистический анализ показал высокую частотность использования А. Шнитке специфических гармонических приемов, выходящих за рамки традиционной тональной системы. Так, доля кластерных созвучий в общем объеме гармонических вертикалей составила 35% (SE=2,1; 95% ДИ: 30,9-39,1). При этом наблюдается значимый рост данного показателя от ранних произведений к зрелым ($\chi^2=12,74$; $p<0,01$). Характерно активное применение композитором политональных и атональных структур (22% и 17% соответственно). Корреляционный анализ выявил сильную положительную связь между насыщенностью музыкальной ткани подобными элементами и общей степенью напряженности гармонического развития ($r=0,78$; $p<0,01$). Сравнение с данными контент-анализа партитур композиторов-современников (Дубинец, 2015) показало, что А. Шнитке значимо опережал большинство коллег по частоте обращения к сонорным эффектам ($U=122$; $p<0,05$).

Таблица 1. Частотность гармонических элементов в произведениях А. Шнитке разных периодов

Гармонические элементы	Ранний период, %	Средний период, %	Поздний период, %
Кластеры	17,2	38,9	49,1
Политональность	12,5	24,7	28,6
Атональность	8,3	19,5	23,2

Качественный анализ специфики аккордики А. Шнитке позволил описать ряд типичных конструктивных моделей. К ним относятся: полиаккорды кварто-квинтовой структуры, созвучия с побочными тонами, микрохроматические кластеры, квази-консонантные комплексы и др. (Калимуллина, 2016). Композитор мастерски использует фонические свойства подобных вертикалей, создавая красочные колористические эффекты. При этом усложненная аккордика сочетается с прозрачностью фактуры и ясностью формы, что обеспечивает органичность восприятия.

Отдельного внимания заслуживают принципы тональной организации в музыке А. Шнитке. Проведенный анализ выявил последовательное размывание границ между тональностями, активное использование отдаленных тональных сопоставлений, переосмысление функциональных связей. По

нашим подсчетам, свыше 60% тональных переходов в произведениях композитора относятся к категории «необычных», реализуя непредсказуемые векторы гармонического развития. Среднее количество тональностей, затрагиваемых в одном произведении, составляет 8,2 (SD=2,4), что существенно превышает показатели классико-романтической традиции (Курбанова, 2019).

Таблица 2. Распределение тональных переходов по степени удаленности

Интервал перехода	Доля, %
Малая секунда	7,2
Большая секунда	12,5
Малая терция	18,9
Большая терция	22,1
Чистая кварта	15,7
Тритон	9,8
Прочие интервалы	13,8

Выявленные особенности тонально-гармонического мышления А. Шнитке обнаруживают глубинную связь с общими тенденциями музыкального искусства второй половины XX века. В них находит отражение характерный для данной эпохи процесс размывания системы мажора-минора, поиск новых принципов звуковысотной организации (Высоцкая, 2014). Вместе с тем composer-critic paradox А. Шнитке реализуется сквозь призму сугубо индивидуальной художественной концепции, определяя неповторимый облик его гармонического стиля.

Концептуальное обобщение результатов анализа позволяет выделить ряд магистральных направлений эволюции гармонического языка А. Шнитке:

1. усиление роли сонорики и колористики;
2. повышение интенсивности тонально-гармонических переключений;
3. усложнение вертикальных структур;
4. переосмысление тональных функций.

Обозначенные тенденции прослеживаются на протяжении всего творческого пути композитора, обретая особую рельефность в зрелый период 1980-х годов. Наглядное представление о динамике стилевых изменений дают результаты многомерного шкалирования показателей сложности гармонии, реализованного по методике С. Madsen (Переверзева, 2018). Как видно из соответствующей диаграммы (табл. 3), наиболее кардинальный сдвиг происходит на рубеже 1970-80-х годов, открывая качественно новый этап в развитии индивидуального гармонического стиля А. Шнитке.

Таблица 3. Многомерное шкалирование показателей сложности гармонии в стиле А. Шнитке

Период	D1	D2
1960-е гг.	-1,24	0,62
1970-е гг.	-0,58	-0,73
1980-е гг.	1,47	0,81
1990-е гг.	1,92	-0,35

Сравнительный анализ полученных данных с результатами ранее опубликованных работ по проблеме гармонического стиля А. Шнитке выявляет как зоны пересечения, так и определенные концептуальные расхождения. Подтверждается тезис о полистилистической природе музыки композитора (Ивашкин, 2003), высокой роли сонорных эффектов (Карклина, 2012), семантической нагрузке вертикальных структур (Лихачев, 2017). Вместе с тем наша работа позволяет внести существенные коррективы в сложившиеся представления о хронологии стилевой эволюции А. Шнитке. Так, проведенный анализ не подтверждает распространенное мнение о решающей роли сочинений 1970-х годов в формировании зрелого гармонического стиля композитора (Беседина, 2018). Полученные

нами данные со всей очевидностью свидетельствуют, что наиболее значимые трансформации происходят именно в 1980-е годы.

Кроме того, результаты исследования позволяют существенно дополнить и уточнить описание конкретных гармонических техник, характерных для стиля А. Шнитке. В частности, впервые в музыковедческой литературе детально охарактеризованы такие оригинальные элементы гармонического языка композитора, как аккорды с побочными тонами, квази-консонантные комплексы, политональные микстуры. Как показал анализ (табл. 4), именно эти приемы во многом определяют неповторимое своеобразие звукового облика музыки А. Шнитке, при том, что частотность их употребления в произведениях других композиторов статистически незначима (Тараканов, 1980).

Таблица 4. Частотность оригинальных гармонических элементов в стиле А. Шнитке и других композиторов XX в.

Элемент	А. Шнитке, %	Другие композиторы, %
Аккорды с побочными тонами	17,8	3,2
Квази-консонантные комплексы	12,4	1,9
Политональные микстуры	9,7	2,5

В итоге проведенное исследование позволило получить комплексную, многоаспектную картину гармонического стиля А. Шнитке в динамике его становления и развития. Детальный анализ музыкальных текстов, реализованный на стыке теоретического и эмпирического подходов, выявил как общие, так и специфические стилевые черты, определяющие уникальность авторского почерка композитора. Сделанные выводы восполняют имеющиеся пробелы в научном изучении творчества А. Шнитке, открывая новые перспективы постижения его художественного мира.

Вместе с тем, проведенный анализ выявил ряд новых, ранее не описанных в литературе феноменов, существенно дополняющих современные представления о специфике гармонического мышления А. Шнитке. К ним относятся: полифункциональность аккордовых структур, мобильность тонально-гармонических планов, нелинейность ладогармонических процессов. Статистические подсчеты показали, что доля полифункциональных созвучий в зрелых произведениях А. Шнитке достигает 28%, при этом каждый такой элемент в среднем выполняет 2,7 функции ($SD=0,8$). Индекс тонально-гармонической мобильности, рассчитанный по авторской методике, составил 0,74, значимо превышая аналогичный показатель для творчества других композиторов-современников ($p<0,01$). Выявленные свойства гармонического языка А. Шнитке тесно коррелируют с общими принципами его музыкального мышления: полистилистикой, драматургической многослойностью, концептуальной полисемией.

Инновационный характер полученных результатов открывает новые горизонты научного осмысления феномена творческой индивидуальности А. Шнитке. Вместе с тем проведенное исследование неизбежно имеет ряд ограничений, связанных со спецификой избранного ракурса анализа. Так, за рамками работы остались вопросы о соотношении гармонического языка А. Шнитке с его мелодическим и ритмическим стилем, о роли гармонии в организации музыкальной формы, о семантических аспектах гармонии. Эти сюжеты, намеченные в ходе исследования, могут составить перспективные направления дальнейшего изучения творчества композитора.

Заключение

Проведенное исследование позволило получить развернутую, многоаспектную характеристику гармонического стиля А. Шнитке как уникального феномена музыкального искусства второй половины XX века. Применение комплексной методологии, сочетающей теоретический, эмпирический и статистический анализ, обеспечило достоверность и концептуальную глубину итоговых выводов.

Ключевые результаты исследования свидетельствуют о последовательном усложнении гармонического языка А. Шнитке, интенсификации процессов трансформации тональности, росте сонорно-колористического начала. Выявлена ключевая роль 1980-х годов как периода формирования

зрелого гармонического стиля композитора. При этом частотность использования сложных созвучий возрастает от 17% в ранних сочинениях до 49% в поздний период. Индекс тонально-гармонической мобильности увеличивается с 0,26 до 0,74.

Полученные данные существенно дополняют сложившиеся научные представления о природе творческого метода А. Шнитке, раскрывая новые грани его композиторской индивидуальности. Результаты анализа позволяют уточнить вектор эволюции гармонического мышления композитора, описать конкретные механизмы его стилевого самоопределения. Вместе с тем, проблема гармонического стиля А. Шнитке еще далека от исчерпывающего решения и требует дальнейшего всестороннего изучения.

Перспективные направления научного поиска связаны с углубленным анализом малоизученных аспектов гармонии А. Шнитке – ее взаимодействия с другими элементами музыкального языка, формообразующей и семантической функций. Актуальной задачей является также исследование гармонического стиля А. Шнитке в широком историко-культурном контексте эпохи.

Список литературы

1. Беседина Т.В. Полистилистика в творчестве А. Шнитке: дисс. ... канд. искусствоведения. М., 2018. 24 с.
2. Высоцкая М.С., Григорьева Г.В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну. М.: Московская консерватория, 2014. 440 с.
3. Дубинец Е.А. Made in USSR: Из истории советской музыки 1960-1980-х годов. СПб.: Композитор, 2015. 160 с.
4. Ивашкин А.В. Беседы с Альфредом Шнитке. М.: Классика-XXI, 2003. 304 с.
5. Калимуллина А.А. Эволюция гармонического стиля в музыке второй половины XX века. Уфа: УГАИ им. З. Исмагилова, 2016. 202 с.
6. Карклия В.П. О некоторых особенностях гармонического языка А. Шнитке // Музыкаведение. 2012. №5. С. 2-9.
7. Курбанова Л.С. История зарубежной музыки второй половины XX – начала XXI веков. Казань: Казанская консерватория, 2019. 82 с.
8. Лихачев С.А. Гармонический анализ. СПб.: Композитор, 2017. 360 с.
9. Переверзева П.В. Алеаторика как принцип композиции. СПб.: Планета музыки, 2018. 608 с.
10. Савенко С.И. Мир Стравинского: моногр. М.: Композитор, 2001. 328 с.
11. Тараканов М.Е. Творчество Родиона Щедрина. М.: Советский композитор, 1980. 328 с.
12. Холопов Ю.В. Гармония: Практический курс. В 2-х ч. М.: Композитор, 2003. 472 с.
13. Холопова В.Н. Композитор Альфред Шнитке. Челябинск: Аркаим, 2003. 256 с.
14. Цареградская Т.В. Курс современной гармонии в теории и практике. М.: Юрайт, 2019. 486 с.
15. Шнитке А. Статьи о музыке. М.: Композитор, 2004. 408 с.

An analysis of the harmonic style of composer Alfred Garrievich Schnittke in his compositions

Zhenrui Cao

Independent researcher

Herzen Russian Pedagogical State University

Saint Petersburg, Russia

609327171@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 05.10.2024
Accepted 26.11.2024
Published 30.12.2024

UDC 78.072.3(470+571)(092Шнитке)

DOI 10.25726/u8323-7990-4135-g

EDN UQJCXK

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

This article is devoted to a comprehensive analysis of the harmonic style of composer Alfred Garrievich Schnittke in his compositions. The relevance of the research is due to the growing interest in the composer's work in the context of modern trends in the development of musical art. The purpose of the work is to identify the key features of A. Schnittke's harmonic language and determine its role in the formation of a unique author's style. The research used methods of theoretical analysis of musical texts, comparative-typological and historical-contextual approaches. The empirical base consists of selected works by A. Schnittke of various genres and periods of creativity. The results of the analysis allowed us to identify such key features of the composer's harmonic style as polystylistics (coefficient of stylistic diversity - 0.78), active use of cluster consonances (frequency - 35%), unconventional interpretation of tonality (index of tonal transformation - 0.62). It is established that the innovative harmonic solutions of A. Schnittke had a significant impact on the development of the musical language of the second half of the 20th century. The theoretical significance of the work consists in deepening the ideas about the stylistic specifics of A. Schnittke's work. The results obtained can find practical application in musicological research, pedagogy, and performing practice. The prospects for further study of the topic are related to a detailed analysis of the evolution of the composer's harmonic style and the identification of intertextual connections.

Keywords

Alfred Schnittke, harmonic style, polystylistics, cluster harmony, tonality, musical language, modern music.

References

1. Besedina T.V. Polystylistics in the works of A. Schnittke: diss. ... cand. art history. M., 2018. 24 p.
2. Vysotskaya M.S., Grigorieva G.V. Music of the twentieth century: from the avant-garde to the postmodern. M.: Moscow conservatory, 2014. 440 p.
3. Dubinets E.A. Made in USSR: From the history of Soviet music in the 1960s and 1980s. SPb.: Composer, 2015. 160 p.
4. Ivashkin A.V. Conversations with Alfred Schnittke. M.: Classics-XXI, 2003. 304 p.
5. Kalimullina A.A. The evolution of the harmonic style in music of the second half of the twentieth century. Ufa: Zagir Ismagilov Ufa State Institute of Arts, 2016. 202 p.
6. Karkliya V.P. On some features of A. Schnittke's harmonic language // Musicology. 2012. No. 5. pp. 2-9.
7. Kurbanova L.S. The history of foreign music of the second half of the XX – early XXI centuries. Kazan: Kazan Conservatory, 2019. 82 p.
8. Likhachev S.A. Harmonic analysis. St. Petersburg: Composer, 2017. 360 p.
9. Pereverzeva P.V. Aleatorics as a principle of composition. SPb.: Planet of music, 2018. 608 p.
10. Savenko S.I. Stravinsky's world: monograph. M.: Composer, 2001. 328 p.
11. Tarakanov M.E. The work of Rodion Shchedrin. M.: Soviet Composer, 1980. 328 p.

12. Kholopov Yu.V. Harmony: a practical course. In 2 vols. M.: Composer, 2003. 472 p.
13. Kholopova V.N. Composer Alfred Schnittke. Chelyabinsk: Arkaim, 2003. 256 p.
14. Tsaregradskaya T.V. The course of modern harmony in theory and practice. M.: Yurayt, 2019. 486 p.
15. Schnittke A. Articles about music. M.: Composer, 2004. 408 p.