

© Предвечнова, Е.О., 2022

УДК 786.2

DOI: 10.24412/2308-1031-2022-3-65-72

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОНАТЫ f-moll, op. 5 Н.К. МЕТНЕРА

Е.О. Предвечнова¹

¹ Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 630099, Новосибирск, Российская Федерация

Аннотация. В статье впервые представлен семантический анализ Сонаты f-moll, op. 5 Н.К. Метнера с позиции программности, структурно-жанрового инварианта, композиции, тематизма, интерпретации символических образов на уровне текста, контекста и интертекста. Определен символический тип программности Сонаты, op. 5, выраженный в идее романтического двоения и многоуровневой системе знаковых элементов. Рассмотрена специфика трактовки структурно-семантического жанрового инварианта (по М.Г. Арановскому), обусловленная влиянием русской и западноевропейской романтической сонаты, взаимодействием эмоционально-драматической («Человек действующий») и интеллектуальной («Человек мыслящий») сфер человеческого бытия. Автором статьи осмыслен символический образ воли героя-творца, представленный в концепции «Человек теургический». Ценностно-смысловой ракурс анализа помог изучить экстрамузыкальные семантические особенности содержания Сонаты, олицетворенные в диалоге времени–вечности автора и времени героя (по М.М. Бахтину). Семантический анализ композиции сочинения op. 5 реализован на трех уровнях: концептуальном, фабульном и логическом (по Л.А. Куприяновой). Интрамузыкальная семантика тематизма позволила выявить мигрирующие интонационные формулы (по Л.Н. Шаймухаметовой), обладающие узнаваемой структурой и оказывающие влияние на трансформацию образов-символов. В результате семантического анализа отмечается влияние на Сонату, op. 5 фортепианного творчества Р. Шумана и П.И. Чайковского. Раскрыты такие особенности музыкального мышления Н.К. Метнера, как симфоничность, диалектичность, диалогичность, полифоничность, формирующие логико-семантическую структуру и драматургию символических образов Сонаты f-moll.

Ключевые слова: Н.К. Метнер, Соната f-moll, op. 5, семантика композиции, семантика тематизма, семантика структурно-семантического жанрового инварианта

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Предвечнова Е.О. Структурно-семантические особенности Сонаты f-moll, op. 5 Н.К. Метнера // *Вестник музыкальной науки*. 2022. Т. 10, № 3. С. 65–72. DOI: 10.24412/2308-1031-2022-3-65-72.

STRUCTURAL AND SEMANTIC FEATURES OF SONATA f-moll, op. 5 BY N.K. MEDTNER

E.O. Predvechnova¹

¹ M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatory, 630099, Novosibirsk, Russian Federation

Abstract. The article for the first time presents semantic analysis of the Sonata f-moll, op. 5 by N.K. Medtner from the standpoint of programmatic, structural-genre invariant, composition, thematism, interpretation of symbolic images at the level of text, context and intertext. Determined the symbolic type of programming of the Sonata, op. 5, expressed in the idea of a romantic dual world and a high degree of associativity of images. The specificity of the interpretation of the structural-semantic genre invariant (according to M.G. Aranovsky), due to the influence of the Russian and Western European Romantic Sonata, considered the interaction

of the emotional-dramatic (“Acting Man”) and intellectual (“Thinking Man”) spheres of human existence. The author of the article comprehended the symbolic image of the hero-creator, presented in the concept of “Theurgical Man”. The value-semantic perspective of the analysis helped to study the extra-musical semantic features of the content of the Sonata, personified in the dialogue between the time-eternity of the author and the time of the hero (according to M.M. Bakhtin). The semantic analysis composition of the Sonata f-moll is implemented at three levels: conceptual, plot and logical (according to L.A. Kupriyanova). The intramusical semantics of thematism made it possible to identify migrating intonational formulas (according to L.N. Shaimukhametova), which have a recognizable structure and influence the transformation of symbolic images. As a result of the semantic analysis, the influence of the piano works of R. Schumann and P.I. Tchaikovsky. Revealed features of N.K. Medtner’s musical thinking, such as symphonic, dialectical, dialogical, poliphonic, which form the logical-semantic structure and dramaturgy of the symbolic images of the Sonata f-moll.

Keywords: N.K. Medtner, Sonata f-moll, op. 5, semantics of composition, semantics of thematism, semantics of structural-semantic genre invariant

Conflict of interests. The author declares the absence of conflict of interests.

For citation: Predvechnova, E.O. (2022), “Structural and semantic features of Sonata f-moll, op. 5 by N.K. Medtner”, *Journal of Musical Science*, Vol. 10, no. 3, pp. 65–72. DOI: 10.24412/2308-1031-2022-3-65-72.

Четырехчастная Соната f-moll¹, op. 5 (1902–1904) является одним из первых сочинений, написанных Н.К. Метнером после окончания Московской консерватории. Известно высказывание педагога по контрапункту и фуге С.И. Танеева после знакомства с этим произведением: «Метнер родился с сонатной формой», что и определило основной вектор его творчества (Метнер Н., 1979, с. 8).

В лирико-драматическом содержании Сонаты f-moll, обусловленном влиянием русских (П.И. Чайковский) и западноевропейских (И. Брамс, Р. Шуман) традиций, отразились мечты молодого композитора о служении Музе как символу академического искусства. Соната созвучна «по своему строению и характеру музыки большой романтической сонате шумановского типа» (Келдыш Ю., 1997, с. 145). Особенности ее композиции, тематизма, символических образов предопределили основу последующих фортепианных сонат Н.К. Метнера.

В настоящей статье вопросы семантики программности изучают-

ся на основе диссертационного исследования О.И. Поповской (1990). Специфика структурно-семантического жанрового инварианта, композиции экстрамузыкальной и интрамузыкальной семантики Сонаты, op. 5 анализируется на базе трудов М.Г. Арановского (1979), Л.А. Куприяновой (2000), В.В. Медушевского (1981), Л.Н. Шаймухаметовой (1999). Принципы сонатного мышления Н.К. Метнера рассматриваются в работах Ю.В. Келдыша (1997), Е.В. Подпориновой (2009). Ценностно-смысловой аспект представлен в опоре на монографии М.М.Бахтина (1975), Н.К. Метнера (1979), А.С. Ярешко (2013).

Цель настоящей статьи – на основе семантического анализа выявить особенности композиции, структурно-жанрового инварианта и тематизма Сонаты f-moll, op. 5 Н.К. Метнера².

Художественный замысел Сонаты позволяет отнести ее к символическому программному типу, который на концептуальном уровне отражает «авторскую установку»

и «предполагает целенаправленное использование системы символов» (Поповская О., 1990, с. 5). Семантика программности сочинения обусловлена драматургией символических образов, связанных с эстетикой романтического двоемирия, высокой знаковой ассоциативностью и духовно-нравственными переживаниями Н.К. Метнера.

Экстрамузыкальная семантика и специфика трактовки жанрового инварианта Сонаты, ор. 5 определяются влиянием фортепианного творчества композиторов-романтиков. Симфоничность, диалектичность замысла, масштабность композиции, объемность фактуры, многоплановость тематизма сближает сочинение Н.К. Метнера с Большой сонатой G-dur, ор. 37 П.И. Чайковского и Сонатой f-moll, ор. 14 № 3 Р. Шумана, названной «Концерт без оркестра». В основе этих произведений – антропоцентрическая концепция, формирующая «генетическую память жанра» (Арановский М., 1979, с. 35). Особенность прочтения структурно-семантического жанрового инварианта Сонаты, ор. 5 заключается в перемещении драматургических функций частей классического сонатного цикла, где II часть олицетворяет ипостась «Человека играющего», а III часть – «Человека мыслящего».

Сюжетная линия Сонаты f-moll развивается на основе хронотопов автора и героя (Бахтин М., 1975, с. 234). Концептуальное содержание действенных I, II, IV частей связано с дискретным символическим образом времени героя, а рефлексивной III части – с континуальным временем – вечностью автора. Соприкасаясь с хронотопом изображаемого

мира, автор-творец активно проявляет себя в процессе создания уникального композиционного пространства. Так, динамичный романтический образ-символ, наделенный волевыми чертами, отражает экзистенциальные представления Н.К. Метнера и обладает семантикой «интонационного героя стиля» (Медушевский В., 1981, с. 92). Полифоническое взаимодействие хронотопов автора и героя, формирующее внутритекстовый контекст Сонаты, помогает выявить семантическую доминанту «Человек теургический».

Семантика композиции, которая является «знаком стиля» композитора, позволяет раскрыть особенности жанрового инварианта и образно-символического содержания Сонаты f-moll на трех уровнях: концептуальном, фабульном и логическом (Куприянова Л., 2000, с. 16). Специфика экстрамузыкальной семантики и композиции Сонаты на концептуальном уровне определяется принципом зеркальной симметрии, связанным с тональным соотношением ее частей (таблица).

Так, I и IV части написаны в одноименных тональностях (f-moll – F-dur), а II и III – в параллельных (c-moll – Es-dur). Взаимосвязь между средними частями достигается введением идентичных каденционных разделов Moderato и Andante. Сквозное развитие определяется тонально-семантической аркой между III частью (Es-dur) и кодой Финала (F-dur), символизирующей стремление композитора преобразить жизнь с помощью искусства, не позволяя «...оттягивать душевные силы отрицательным явлениям жизни» (Метнер Н., 1979, с. 53). Таким образом,

Н.К. Метнер Соната f-moll, op. 5

Показатель	I часть	II часть Интермеццо	III часть	IV часть Финал
Структурно-семантический жанровый инвариант: «Человек теургический»	«Человек действующий»	«Человек играющий»	«Человек мыслящий»	«Человек общественный»
Форма	Сонатное allegro	Сонатное allegro без разработки. Двойная экспозиция	Сонатное allegro без разработки	Сонатное allegro
Концептуальный уровень	Тезис i	Антитезис m	Антитезис m	Синтез t
Фабульный композиционный уровень	Завязка Образ-символ Времени Героя Основные темы: вопроса, вздоха, восклицания, воли, Музы, взлета, волны, ветра, колоколов	Развитие Образ-символ Времени Героя Основные темы: шествия, воли, мазурки, гротескного танца, восклицания	Развитие Образ-символ Времени Автора Основные темы: вопроса, вздоха, lamento, хорала, воспоминаний	Развязка Образ-символ Времени Героя и Автора Основные темы: восклицания, волны, Музы, ликующих колоколов
Логический композиционный уровень	Неравновесие f-moll	Движение c-moll	Движение Es-dur	Равновесие f-moll – F-dur

композиция Сонаты, op. 5 осмысливается как двухчастная (I + II = III + IV), что также подтверждается рекомендацией Н.К. Метнера исполнять последние части без перерыва (attacca).

Интрамузыкальная семантика I части формируется на основе сверхтемы, выстроенной в диалоге лирико-драматической (главная партия) и лирико-психологической (побочная партия) образных сфер. Настоящее время героя выражено лейттемой воли, звучащей приглушенно во вступлении-эпиграфе Сонаты, op. 5 (т. 2), а затем призывно на *FF* в главной партии (тт. 15–16). Построенная на троекратном звучании аккорда, эта дискретная «мигрирующая интонационная формула» обладает семантикой утверждения

и символизирует борьбу, протест героя (Шаймухаметова Л., 1999, с. 15).

Важным семантическим и драматургическим значением обладают риторические фигуры вопроса (т. 1, *f-c*) и вздоха (тт. 2–4), отражающие во вступлении континуальное время-вечность автора. Динамическое, интонационное, агогическое взаимодополнение этих тем, обладающих стабильными свойствами, создает эффект замкнутого равновесия и образной завершенности, характерных для романтической сонатной модели.

Недостижимый идеал героя, образ Музы (побочная партия, тт. 36–53), выражен нисходящим движением синкопированной лирико-психологической мелодии,

пронизанной вопросительными интонациями. Важно отметить, что образ-символ Музы, олицетворяющий вечные ценности академического искусства, в дальнейшем определил название книги Н.К. Метнера «Муза и мода». Интертекстуальное пространство формируется на основе интонационно-ритмической взаимосвязи этой мелодии с главной партией I части Третьей фортепианной сонаты f-moll, op. 14 Р. Шумана, в основе которой – пятизвучный лейтмотив, знак-тема Клары Вик (Подпоронова Е., 2009, с. 32).

Взволнованно-динамичный характер героя дополняется семантикой движения образов природных стихий – волны (тт. 36–42, 44–51) и ветра (тт. 33, 43). Внутритекстовый контекст в Сонате создается на основе темы воспоминаний (заключительная партия, тт. 54–67), которая является семантической доминантой фортепианного творчества Н.К. Метнера. Узнаваемое континуальное звучание аккомпанемента колыбельной, в сочетании с ремаркой *molto tranquillo* и динамикой *PP*, отражает попытку авторского осмысления изображаемых событий.

Мягкий контраст между партиями сверхтемы свидетельствует о переносе конфликтного развития в разработку (т. 68), где тема-мелодия Музы, звучащая октавами в низком регистре и динамике *F*, приобретает величественную, героико-драматическую окраску (тт. 88–98). Проникновение образа воли в побочную партию репризы (тт. 180–184), проведение риторической фигуры вопроса в увеличении (т. 206) и грозное звучание колоколов (тт. 241–242, 247–250) в коде отра-

жают лирико-драматический образ героя, выраженный в концепции «Человек действующий».

Символическое содержание II части Сонаты, написанной в траурной тональности c-moll и имеющей авторский заголовок «Intermezzo»³, свидетельствует о влиянии шумановского стиля как в образном, так и в жанровом плане. Специфика композиции этой части на структурно-функциональном семантическом уровне представлена двойной экспозицией, сокращенной репризой (главная партия, тт. 101–127) и введением двух каденционных разделов (*Moderato* т. 128, *Andante* т. 132), создающих тематическую и образно-смысловую арку к III части.

На логическом композиционном уровне *Intermezzo* обладает семантикой круга, обусловленной попеременным звучанием в разных тональностях неконтрастных тем шествения (тт. 1–20) и волн (тт. 3, 13, 19), имеющих общее интонационное и ритмическое зерно. Быстрый темп, ремарка «*Marcato*» и динамика *P*, блуждающие по хроматизмам гармонии, напряженный характер отражают лирико-психологический символический образ героя. Семантика композиции на фабульном уровне представлена темами гротескного танца и мазурки (тт. 22–42), определяющих специфику жанрового инварианта II части – «Человек играющий».

Экзистенциальные символические образы *Largo* (III часть *Es-dur*) создают смысловые параллели со вступлением I и кодой II частей. Логический композиционный уровень помогает рассмотреть особенности сонатной формы без разработки, выраженные во вторичном

принципе сонатности и отсутствии контраста между партиями сверхтемы. Лирико-философская рефлексия автора представлена риторическими фигурами вздоха (вступление, тт. 2, 6, 13), *lamento* (главная партия, тт. 13–20), темами хорала и воспоминаний (побочная партия, *D-dur* тт. 21–26), формирующих концепцию «Человек мыслящий». Возвышенное звучание темы хорала (побочная партия, т. 21) олицетворяет сакральный символ веры и позволяет провести интертекстуальные параллели с лирико-психологическими образами I части Большой сонаты *Es-dur*, ор. 37 П.И. Чайковского.

В заключительной IV части («Финал») на концептуально-диалектическом уровне происходит синтез основных тем и символических образов, отражающих идею «Человек общественный». Динамичный, решительный характер героя выражен в главной партии риторической фигурой восклицания (тт. 1–3, 8–10) и стремительным темпом темы волны (тт. 13–28). Образно-смысловую арку к I части Сонаты проводит тема-мелодия Музы (побочная партия *As-dur*, т. 58), звучащая в монолитной хорально-аккордовой фактуре и приобретающая эпический характер в Финале.

На структурно-функциональном уровне специфика композиции заключается во введении фугато в разработку (т. 147) и лирико-философского эпизода *Tempo di Largo* между партиями сверхтемы в репризе. Победное шествие героя в коде выражено семантикой тональности *F-dur* и темой ликующих колоколов (тт. 335–338), выявляющей «национальную жанровую основу», «глубокую почвенность новаторских открытий композитора в области му-

зыкальных средств» (Ярешко А., 2013, с. 21).

В заключение отметим, что семантика символической программности Сонаты *f-moll* определяется идеей романтического двоемирия, выраженного в драматургии лирических, драматических, философских, психологических, эпических образов. Уникальность трактовки структурно-семантического жанрового инварианта на концептуальном уровне заключается в перестановке функций II и III частей, что позволяет наиболее рельефно выразить победу героя в Финале и интерпретировать концепцию «Человек теургический».

Семантика композиции Сонаты *f-moll*, ор. 5 позволила изучить особенности романтической трактовки четырехчастного цикла. На экстрамузыкальном семантическом уровне влияние сонатного творчества Р. Шумана проявилось в жанровом и композиционном планах Сонаты, ор. 5. Интертекстуальные связи с Большой сонатой П.И. Чайковского выразились в лирико-психологических образах, сакральной семантике колокольности и хоральности. Двухчастная композиция Сонаты обусловлена принципом зеркальной симметрии в соответствии с замыслом композитора.

Интрамузыкальный семантический анализ помог выявить специфику тематизма, определяющую направленность исполнительской интерпретации и раскрывающую смысловой потенциал и других сонат Н.К. Метнера. Внутритекстовый контекст Сонаты, выстроенный на основе взаимодействия хронотопов автора и героя, образов Музы и природных стихий, обусловлен полифоничностью мышления композитора.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В тональности f-moll написаны также первые фортепианные сонаты Л. Бетховена, А. Скрябина, С. Прокофьева.

² Алгоритм семантического анализа – интерпретации фортепианных сонат Н.К. Метнера на пяти этапах был представлен автором в кандидатской диссертации (Предвечнова Е., 2018, с. 83). Однако семантический анализ Сонаты f-moll, op. 5 впервые проведен в настоящей статье.

³ Учитывая многозначность слова «Интермеццо», обратимся к его определению в инструментальном жанре. «Интермеццо (итал. Intermezzo, мн. intermezzi, от лат. intermedius – «промежуточный»). В XIX в. – небольшая самостоятельная инструментальная пьеса или часть инструментального цикла» (Музыкальный словарь Гроува. М., 2001. С. 354). Известно, что к жанру «Интермеццо» как в виде самостоятельных пьес, так и частей сонатного цикла обращались И. Брамс и Р. Шуман.

ЛИТЕРАТУРА

Арановский М.Г. Симфонические искания: Проблемы жанра симфонии в советской музыке 1960–1975 годов: Исслед. очерки. Л.: Сов. композитор, 1979. 287 с.

Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 234–407.

Келдыш Ю.В. Н.К. Метнер // История русской музыки, 1890–1917 гг. М., 1997. Т. 10А. С. 134–169.

Куприянова Л.А. Семантика музыкальной композиции: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Магнитогорск, 2000. 22 с.

Медушевский В.В. Интонационно-фабульная природа музыкальной формы. М., 1981. 381 с.

Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора: Страницы из записных книжек / сост. М.А. Гурвич, Л.Г. Лукомский; вступ. ст., коммент. П.И. Васильева. 2-е изд. М.: Музыка, 1979. 96 с.

Подпорина Е.В. Николай Метнер: Поиск утраченной гармонии // Musicus: Вестн. С.Петербург. гос. консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. 2009. № 3. С. 26–33.

Поповская О.И. Символическая программность в советской музыке 70–80-х годов: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Л., 1990. 17 с.

Предвечнова Е.О. Фортепианные сонаты Н.К. Метнера: Особенности стиля и семантики: Дис. ... канд. искусствоведения. Новосибирск, 2018. 258 с.

Шаймухаметова Л.Н. Мигрирующая интонационная формула и семантический контекст музыкальной темы. М., 1999. 316 с.

Ярешко А.С. Колокол как предчувствие. Колокольные звоны в творчестве А.Н. Скря-

REFERENCES

Aranovskii, M.G. (1979), *Simfonicheskie iskaniya: problemy zhanra simfonii v sovetskoi muzyke 1960–1975 godov* [Symphonic searches: problems of the symphony genre in soviet music 1960–1975], Sovetskii kompozitor, Leningrad, 287 p. (in Russ.)

Bahtin, M.M. (1975), «Forms of time and chronotope in the novel. Essays on historical poetics», *Voprosy literatury i estetiki* [Questions of literature and aesthetics], Khudozhestvennaya literatura, Moscow, pp. 234–407. (in Russ.)

Keldysh, Yu.V. (1997), «N.K. Medtner», *Istoriya russkoi muzyki 1890–1917 gg.* [History of russian music in 1890–1917], Moscow, vol. 10 A, pp. 134–169. (in Russ.)

Kupriyanova, L.A. (2000), *Semantika muzykal'noi kompozitsii* [Semantics of musical composition], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Magnitogorsk, 22 p. (in Russ.)

Medushevskii, V.V. (1981), *Intonatsionno-fabul'naya priroda muzykal'noi formy* [Intonation-plot nature of the musical form], Moscow, 381 p. (in Russ.)

Metner, N.K. (1979), *Povsednevnyaya rabota pianista i kompozitora: Stranitsy iz zapisnykh knizhek* [Daily work of a pianist and composer: pages from notebooks], 2 ed., Muzyka, Moscow, 96 p. (in Russ.)

Podporinova, E.V. (2009), «Nikolai Medtner: search for the lost harmony», *Musicus: Vestnik Sankt-Petersburgskoi gosudarstvennoi konservatorii imeni N.A. Rimskogo-Korsakova* [Musicus: Bulletin of the St. Peterburg State Rimsky-Korsakov Conservatory], no. 3, pp. 26–33. (in Russ.)

Popovskaya, O.I. (1990), *Simvolicheskaya programmnost' v sovetskoi muzyke 70–80-kh godov* [Symbolic programming in Soviet

бина и С.В. Рахманинова. Саратов: Саратов. гос. консерватория (акад.) им. Л.В. Собинова, 2013. 164 с.

music of the 70s and 80s], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Leningrad, 17 p. (in Russ.)

Predvechnova, E.O. (2018), *Fortepiannye sonaty N.K. Metnera: osobennosti stilya i semantiki* [Piano sonatas by N.K. Medtner: features of style and semantics], Cand. Sc. Thesis, Novosibirsk, 258 p. (in Russ.)

Shaimukhametova, L.N. (1999), *Migri-ruyushchaya intonatsionnaya formula i semanticheskii kontekst muzykal'noi temy* [Migrating intonation formula and the semantic context of a musical theme], Moscow, 316 p. (in Russ.)

Yareshko, A.S. (2013), *Kolokol kak predchuvstvie. Kolokol'nye zvony v tvorchestve A.N. Skryabina i S.V. Rachmaninova* [The bell is like a premonition. Bell ringing in the works of A.N. Scriabin and S.V. Rachmaninov], *Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya (akademiya) im. L.V. Sobinova, Saratov*, 164 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Предвечнова Екатерина Олеговна, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры общего фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки
E-mail: garmonija_nsk@mail.ru

Author information

Predvechnova Ekaterina Olegovna, Cand. Sc. (Art Criticism), Docent, Professor at the Department of General Piano of the M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatory
E-mail: garmonija_nsk@mail.ru

Поступила в редакцию 12.04.2022

После доработки 06.07.2022

Принята к публикации 14.07.2022

Received 12.04.2022

Revised 06.07.2022

Accepted for publication 14.07.2022