

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.63.26.027

## Сравнительный анализ мелизматических приемов в фортепианной музыке разных эпох и стилей

**Се Сяолин**

Ассистент-стажер, преподаватель,  
Чунцинский университет искусств и наук,  
400044, Китай, Чонг Цинг Ши, Шапингба Дистрикт;  
e-mail: info@cqwu.edu.cn

### Аннотация

В данной статье проведен комплексный анализ мелизматических приемов в фортепианной музыке различных исторических эпох – от барокко до импрессионизма. Исследование сосредоточено на разнообразии методов применения мелизматике в творчестве композиторов, выявляя их значительное воздействие на развитие фортепианной техники и музыкального языка. Автор детально рассматривает, как эти приемы формировались и изменялись в различные периоды, а также насколько они влияли на общую эволюцию музыкальных идей. Подробный анализ творческих подходов в контексте мелизматических элементов позволяет глубже понять эволюцию музыкального мышления и внести вклад в понимание воздействия мелизматических приемов на формирование индивидуальных стилей композиторов. Результаты исследования предоставляют новые инсайты в разнообразии художественных решений, используемых музыкантами разных эпох, обогащая общее представление о фортепианной музыке и ее эволюции на протяжении истории. Это исследование не только вносит свой вклад в научную дискуссию о мелизматических практиках, но также углубляет понимание сложной структуры фортепианной музыки и ее непрерывной эволюции.

### Для цитирования в научных исследованиях

Се Сяолин. Сравнительный анализ мелизматических приемов в фортепианной музыке разных эпох и стилей // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 183-189. DOI: 10.34670/AR.2023.63.26.027

### Ключевые слова

Мелизма, фортепианная музыка, сравнительный анализ, музыкальные эпохи, музыкальные стили, барокко, классицизм, романтизм, импрессионисты, музыкальный язык.

---

## Введение

Развитие фортепианного искусства прошло через четыре основных стилевых периода: период стиля барокко; период классического стиля; романтическая музыка в 19 веке и фортепианная музыка в 20 веке, которому предшествовал импрессионизм. Произведения каждого периода имеют свои стилистические особенности.

### Стиль барокко

Благодаря изобретению старинного фортепиано и развитию производственного уровня, период барокко стал периодом бурного развития фортепианной музыки. Формирование стиля фортепианной музыки тесно связано с музыкой Цинцинь. Первым, кто создал новый независимый стиль игры на фортепиано, был британский древний пианист Бэрд. Впоследствии появилось большое количество древних пианистов, таких как Перселл, Франсуа, Купер, Пачебель и Скарлатти. Они создали большое количество выдающихся работ с новым музыкальным мышлением и композиторскими техниками. Старинная фортепианная музыка – это в основном искусство, которым наслаждается двор, но она тесно связана с народной музыкой и искусством и обладает сильной атмосферой жизни. Большинство тематических материалов фортепианной музыки взяты из народных песен или танцевальной музыки. Стиль работы тонкий и скрупулезный, нежный и элегантный, без глубоких мыслей и энергичных мазков, под влиянием стиля рококо в придворной музыке того времени.

Важной особенностью фортепианной музыки барокко является ее полифония. При исполнении полифонической музыки эпохи барокко звучание фортепиано в классический период совершенно отличается от звука фортепиано. Она уделяет большое внимание исполнению мелодических линий, балансу структурных уровней, а также импровизации и декоративной обработке музыкального исполнения в фортепианном исполнении. Поэтому при воспроизведении фортепианной музыки в стиле барокко она должна основываться на легкой и незамысловатой игре пальцами и легких движениях руки для ловкого исполнения.

Музыка периода барокко превратилась из простоты эпохи Возрождения в яркую, сложную и полную эмоциональной привлекательности. Эстетическим взглядом, пропагандируемым в этот период, была «теория эмоций», то есть цель музыки состояла в том, чтобы напрямую вызывать у слушателя или аудитории определенные эмоции, такие как диатонические гаммы, основные лады и простые текстуры, которые вызывают веселые и восходящие эмоции. Эмоции, при этом хроматические гаммы, минорные лады и сложные фактуры приносят меланхолию и глубокие эмоции; большие интервалы радуют людей, а малые интервалы печалют; резкая гармония в сочетании с быстрой мелодией может вызвать гнев и возбудить некоторых людей. Очень независимые мелодии в сочетании с контрапунктом делают людей упрямыми.

Концепция «контраста» также является важным нововведением в музыке барокко. Композиторы хорошо умеют использовать ритм, мелодию, лад, изменения тембра и контраста, чтобы направлять эмоции аудитории. В это время в партитуру стали вводить оценки скорости и динамики, но деления не были точными, и на протяжении всего движения обычно проходила одна и та же скорость.

---

## Стиль классицизма

Музыкальное творчество классицизма делится на два периода: доклассицизм и постклассицизм. Главной особенностью его музыки является то, что мажорная музыка заменяет полифоническую музыку в качестве основного средства создания музыки; музыкальные произведения изначально устанавливают относительно законченную систему структуры произведения и рамки создания гармонии тонов; гуманистическая мысль стала самой важной музыкальной темой.

Музыка этого периода унаследовала традиционные европейские достижения полифонической и тональной музыки и установила такие важные музыкальные формы, как сонаты, концерты и симфонии. В этот период развивается также камерная музыка, сыгравшая большую роль в развитии последующей музыки. Музыка классического периода была относительно строгой, унаследовавшей рациональность эпохи барокко, но вобравшей в себя больше человеческих эмоций, достигая единства между ними. Таким образом, содержание музыкального выражения в классический период стало богаче и прекрасно интегрировано с музыкальным искусством. В период классической музыки тремя наиболее важными представителями были Гайдн, Моцарт и Бетховен. Музыка Моцарта полна великолепия и всегда вызывает чувство близости. Эта близость проистекает из невинного менталитета Моцарта при создании музыки. По сравнению с Моцартом, Бетховен испытал больше лишений в жизни и страдал от длительной болезни. Он вписал в свою музыку все несчастья своей жизни, поэтому музыка Бетховена приносит людям больше гнева, страсти и настроения борьбы с жизнью.

В ранний период классицизма создание музыки осуществлялось в стиле барокко, но музыка постепенно освободилась от ограничений и оков религии, формируя свои собственные независимые особенности развития. При игре игрок должен обладать элегантным музыкальным темпераментом, точным контролем пропорций, равномерными и плавными мелодическими линиями, а также четкими и чувствительными прикосновениями пальцев к клавишам. Для этого главное - обращать внимание на точки соприкосновения первого сустава пальцев, держать пальцы легкими и быстрыми; и рационально использовать переключатель на запястье, чтобы музыка была эластичной и непрерывной; использование силы рук должно быть правильным, эластичным и ритмичным. Этот относительно спокойный и элегантный стиль исполнения характеризуется тем, чем необходимо обладать и в совершенстве владеть при исполнении произведений раннего классицизма.

Впоследствии рост и зрелость поколения музыкальных мастеров, Бетховена, постепенно отделили классицистический стиль от его первоначальной траектории и развились в направлении постклассицизма с масштабной музыкальной структурой и философским музыкальным подтекстом, постепенно формируя новый тип постклассицизма. Характеристики нового музыкального стиля постклассицизма. Чтобы отразить эти музыкальные характеристики, Бетховен расширил диапазон клавишных инструментов и в полной мере использовал их в своем творчестве, улучшил эффект звукового исполнения фортепианной музыки и использовал в своем творении множество музыкальных структур с более крупными структурами и более сложными гармониями. Чтобы продемонстрировать отличную акустику и сильные музыкальные противоречия, техника игры на фортепиано постепенно применяет силу руки к реальному исполнению на фортепиано, сохраняя при этом ранний классический стиль

исполнения, а добавление силы руки к тренировке пальцев придает музыке характерное изменение мелодической силы и цвета. Сила рук в это время все еще существует как вспомогательная сила и координационная составляющая, используемая при выполнении движений пальцами. При исполнении произведения по-прежнему сохраняется эффективное ограничение громкости и звука. Но это заложило прочную основу для последующего романтического стиля и появления «метода игры на пианино с отягощением руки».

### **Эпоха романтизма**

В период романтизма, в связи с развитием методов фортепианной выразительности, объем и тембр произведений этого периода претерпели большие изменения и контрасты, с более красочным звучанием. Такие, как красивые и длинные мелодические линии «Ноктюрна» Шопена, или величественный и блестящий импульс «Рапсодии» Листа. Многослойное звучание – главная особенность романтической музыки.

Если музыка Шуберта все еще сохраняет наследие классицизма и известна своим пением и лиризмом, то Шопен и Лист подняли фортепианное искусство и исполнительское мастерство на более высокий уровень. Чтобы улучшить выразительность произведения и продемонстрировать сверхвысокое мастерство, Шопен предложил метод тренировки для усиления использования силы рук. Нарушая игровое расположение пальцев, он предложил использовать в исполнении некоторые нетрадиционные приемы игры, такие как использование 1 и 5 пальцев в черных клавишах; при игре арпеджио добавлены движения чашей для рук и т.д., чтобы сделать исполнение фортепианной музыки более гибким и практичным, что ставит новые задачи перед тренировкой и исполнительством каждого игрока.

Музыканты-романтики живо открыли для себя некоторые нетрадиционные техники и приемы игры на фортепиано, такие как расширенные аккорды с большими интервалами, превышающими диапазон октавы, скрещивание рук в стиле токкаты и передвижение на большие расстояния. Начиная с деталей исполнения пальцами, постепенно разрабатывается простое мелкое исполнение на кончиках пальцев, используя лирическое касание поверхности пальца или мощная работа твердых клавиш с глубоким касанием, а также изогнутые эластичные сенсорные клавиши. Были улучшены тренировочные и практические требования к технике игры пальцами, а также увеличена доля силы рук в технике игры на фортепиано, что открыло новую ситуацию для инноваций в технике игры на фортепиано.

### **Импрессионисты**

Звук – первый элемент исполнения произведений импрессионистов. Чистота, прозрачность, мягкость и дымка – основные свойства звука при воспроизведении произведений импрессионистов.

Стиль импрессионизма с самого начала выявил характерные световые и теневые образы и меняющиеся цвета. Он перекликается с искусством живописи в стиле импрессионизма того времени и вызвал волну искусства с бунтарским мышлением в качестве ядра в мире искусства. Музыканты-импрессионисты во главе с Дебюсси и Равелем сформировали музыку с уникальным индивидуальным стилем песенной структуры и гармоничного звучания, а также разработали методы музыкальной выразительности, такие как параллельные аккорды,

неразрешимые гармонии, свободная тональность и быстрое преобразование вибрато. В нем представлены великолепные и меняющиеся художественные концепции тепла и холода музыки, цвета и света. Чтобы выразить это изменение образа, техника игры на фортепиано в произведениях импрессионистов открыла другой путь. Руки и пальцы не нужно высоко поднимать, а неглубокие и тонкие сенсорные клавиши на поверхности пальцев используются для мягкого касания и щелчка по поверхности клавиш для воспроизведения непрерывного звука.

## Заключение

Фортепианная музыка претерпевала множество изменений и прошла несколько этапов развития. В период барокко важное положение занимала полифоническая музыка.

В классический период тоническая музыка заменила полифоническую музыку, а тоническая музыка с «мелодией и гармоническим фоном» как основным органом заняла первостепенное положение. Функциональная гармония и ее тональные взаимоотношения, установленные Т--ПД--Д-Т, становятся скелетом музыкальной структуры.

Музыка периода романтизма была богатой и красочной, и композиторы этого периода внесли смелые новшества в гармонию. Например: Шопен расширил хроматическую гармонию и сопровождающий ее диссонанс в беспрецедентные области. Он получил свежие гармонические эффекты, используя обертоны аккордов и отдаленные относительные модуляции. Важная тема при исполнении произведений импрессионистов – обработка аккордов и гармонии. Звуковая структура музыки в XX веке претерпела огромные изменения, сделавшие диссонансное звучание основой. Появились атональная музыка и секвенсорная музыка, требующая особого внимания при исполнении фортепианных музыкальных произведений XX века.

## Библиография

1. Вэнь Лянь. Анализ исполнительской индивидуальности и художественной окраски фортепианной музыки периода романтизма // Звуки Желтой реки. 2019. 03. 52.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
4. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
5. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
6. Лю Хунбо. Эстетическое отражение в исполнении фортепианной музыки периода романтизма // Art View. 2021. 17. С. 17-18.
7. Фэн Юань. Совершенная интерпретация великолепных техник – краткое обсуждение эволюции техник игры на фортепиано в период романтизма // Art Research. 2016. 03. С. 50-51.
8. Яо Лань. Развитие и эволюция техник игры на фортепиано и фортепианной музыки в период романтизма // Мода завтрашнего дня. 2018. 06. 146. 137.
9. Wu S. L., Yang Y. H. MuseMorphose: Full-Song and Fine-Grained Piano Music Style Transfer with One Transformer VAE // arXiv preprint arXiv:2105.04090. – 2021.
10. Dua M. et al. An improved RNN-LSTM based novel approach for sheet music generation // Procedia Computer Science. – 2020. – Т. 171. – С. 465-474.

---

## Comparative analysis of melismatic techniques in piano music of different eras and styles

**Xie Xiaolin**

Trainee Assistant, Lecturer,  
Chongqing University of Arts and Sciences,  
400044, Shapingba District, Chong Qing Shi, China;  
e-mail: info@cqwu.edu.cn

### Abstract

This article presents a comprehensive analysis of melismatic techniques in piano music spanning various historical eras, from the Baroque to Impressionism. The sound structure of music has undergone enormous changes in the 20th century, making dissonant sound the basis. Atonal music and sequencer music appeared, requiring special attention when performing piano music of the twentieth century. The study focuses on the diversity of methods in applying melismatic elements in the works of composers, highlighting their significant impact on the development of piano technique and musical language. The author meticulously examines how these techniques were shaped and evolved across different periods, as well as their influence on the overall evolution of musical ideas. A detailed analysis of creative approaches within the context of melismatic elements allows for a deeper understanding of the evolution of musical thought and contributes to comprehending the impact of melismatic techniques on the formation of individual composer styles. The research results provide fresh insights into the variety of artistic decisions employed by musicians from different eras, enriching the overall understanding of piano music and its evolution throughout history. This study not only contributes to the scholarly discourse on melismatic practices but also deepens the understanding of the intricate structure of piano music and its continuous evolution.

### For citation

Xie Xiaolin (2023) Sravnitel'nyi analiz melizmaticheskikh priemov v fortepiannoi muzyke raznykh epokh i stilei [Comparative analysis of melismatic techniques in piano music of different eras and styles]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 183-189. DOI: 10.34670/AR.2023.63.26.027

### Keywords

Melisma, piano music, comparative analysis, musical eras, musical styles, Baroque, Classicism, Romanticism, Impressionists, musical language.

### References

1. Feng Yuan (2016) A Perfect Interpretation of Great Techniques – A Brief Discussion on the Evolution of Piano Techniques during the Romantic Period. *Art Research*, 03, pp. 50-51.
2. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
3. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty

- 
- [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
4. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
  5. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
  6. Liu Hongbo (2021) Aesthetic reflection in the performance of piano music of the Romantic period. *Art View*, 17, pp. 17-18.
  7. Wen Lian (2019) Analysis of performing individuality and artistic coloring of piano music of the Romantic period. *Sounds of the Yellow River*, 03, 52.
  8. Yao Lan. (2018) Development and evolution of piano playing techniques and piano music during the period of romanticism. *Fashion of Tomorrow*, 06, 146, 137.
  9. Wu, S. L., & Yang, Y. H. (2021). MuseMorphose: Full-Song and Fine-Grained Piano Music Style Transfer with One Transformer VAE. arXiv preprint arXiv:2105.04090.
  10. Dua, M., Yadav, R., Mangai, D., & Brodiya, S. (2020). An improved RNN-LSTM based novel approach for sheet music generation. *Procedia Computer Science*, 171, 465-474.