

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»**

УДК 780.616.3:7.03(4)

ВОЛЧОК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

**КЛАВИРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Минск, 2017

Работа выполнена на кафедре белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Научный руководитель: **Бабич Татьяна Николаевна**,
кандидат искусствоведения, доцент, доцент
кафедры белорусской и мировой
художественной культуры учреждения
образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

Официальные оппоненты: **Сидорович Людмила Николаевна**,
доктор искусствоведения, доцент, заведующий
кафедрой межкультурной коммуникации
частного учреждения образования «Институт
современных знаний им. А.М. Широкого»

Шунейко Евгений Феликсович,
кандидат искусствоведения, доцент, профессор
кафедры истории и теории искусств учреждения
образования «Белорусская государственная
академия искусств»

Оппонирующая организация: **Учреждение «Национальный художественный музей Республики Беларусь»**

Защита состоится 08.06.2017 г. в 14.00 на заседании совета по защите диссертаций Д 09.03.01 при учреждении образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» по адресу: 220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, 17, читальный зал библиотеки университета; e-mail: buk@buk.by; тел. ученого секретаря: 222-83-36.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Автореферат разослан 06.05.2017 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций
кандидат искусствоведения, доцент

Е.Е. Корсакова

КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В европейской художественной культуре клавирные инструменты сохраняют позицию одних из самых востребованных. Их группа многочисленна. В нее входят старинные клавишно-струнные инструменты – клавикорд, клавесин и его разновидности (спинет, вирджинал, клавицитериум и др.), ранние формы фортепиано (вертикальное, прямоугольное) и современные (пианино, рояль). Особенная конструкция каждого из инструментов зависит от его предназначения, способа звукоизвлечения и т.д. Основным транслятором их художественного потенциала является исполнитель-пианист. На протяжении многих столетий мастера акустики неуклонно совершенствуют звучание инструментов. Клавирные инструменты являются результатом творческих поисков мастеров-конструкторов, художников декоративно-прикладного искусства, дизайнеров, создающих внешний облик клавикордов, клавесинов, фортепиано. Особенно интересно художественное оформление клавирных инструментов XVI–XVIII вв., которые обладают выдающимися музыкальными характеристиками и являются восхитительными объектами творчества мастеров, живописцев, резчиков по дереву и камню, ювелиров и др. Веками складывались национальные мастерские школы и традиции художественного оформления инструментов. Современные клавирные мастера (У. Дауд, М. Сковронек, Ф. Хаббарт, Д. Райт, Э. Коттик, Э. Бонамичи, Т. Гафитулин и др.) создают прекрасные образцы французских, итальянских, голландских, немецких клавесинов и клавикордов XVI–XVIII вв.

В XX–XXI вв. развивается высокотехнологичное фабричное производство роялей и пианино («C. Bechstein», «Blüthner», «August Förster», «Steinway & Sons», «Bösendorfer», «Pleyel», «Erard» и др.). Создаются модели современного дизайна с использованием новейших технологий и материалов (патинирование, плексиглас, полиэфирные лаки и др.), а также сохраняются традиционные приемы конструирования и декорирования инструментов (инкрустация, маркетри, мозаика, художественная роспись). Мастера конструируют и декорируют их в соответствии с определенным художественным стилем (барокко, рококо, классицизм, ампи́р, ар-нуво, хай-тек и др.). Такие инструменты предназначены для выставочных и концертных залов, художественных музеев и галерей. В данной ситуации эстетика декорированного клавирного инструмента сопряжена с его функциональностью. Современные художники-инсталляторы и перформеры в своей практике используют инструменты как арт-объект, при этом основная их функция (как звучащих) теряется. Клавирные инструменты размещаются в нетипичной для них обстановке, художники смело экспериментируют с внешним видом пианино и роялей, раскрывая новые неординарные авторские замыслы.

Художественный облик клавирных инструментов, отражающих эстетические представления, стили, моду различных эпох и национальные традиции, позволяет атрибутировать их как объект искусства. Об этом свидетельствует неиссякаемый интерес к клавиру со стороны ведущих музеев мира, гильдий коллекционеров и частных лиц. Исследование клавирных инструментов в данном ракурсе включает в себя изучение их моделирования, художественного оформления, а также функционирование в современной художественной практике. Данная область

исследования в современном белорусском искусствоведении недостаточно изучена и поэтому является актуальной.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами

Диссертационное исследование выполнено в рамках комплексной научной темы кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» «Белорусское искусство XX века в условиях глобализации: компаративный анализ» (утв. на заседании Совета университета 21.12.2010, пр. №4, гос. регистрация № 20115721 от 30.12.2011), в рамках темы К-10 «Разработать научное обоснование концепции взаимодействия искусств. Создать информационный ресурс «Художественный синтез и межвидовая интеграция искусств в конце XX – начале XXI в.: типы, формы, структуры» для учреждений отрасли культуры и искусства» Государственной программы «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг. (гос. регистрация № 20121025), научного задания «Исследовать процесс сохранения освоения традиционного белорусского музыкального инструментария и народно-исполнительской школы, проанализировать их научно-методические основы и практическое использование в современной белорусской культуре» на 2011–2013 гг. (гос. регистрация № 20121487), а также в рамках комплексной научной темы кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» «Интерпретация образа творческой личности в белорусском искусстве XX–XXI вв.: компаративный подход» (утв. на заседании Совета университета 22.12.2015, пр. №4).

Цель и задачи исследования

Цель исследования – выявить специфику клавирных инструментов как объекта европейской художественной культуры.

Для достижения поставленной цели определены следующие *задачи*:

- охарактеризовать эволюцию конструкции клавирных инструментов в европейской музыкальной культуре;
- раскрыть особенности декоративного оформления (материал, техники, роспись) клавирных инструментов XVI–XIX вв. в контексте художественных эпох и стилей;
- проследить историю развития клавирных инструментов на белорусских землях XVI–XXI вв.;
- выявить особенности клавирных инструментов как арт-объекта творчества современных европейских мастеров, художников, дизайнеров.

Научная новизна

Научная новизна обусловлена отсутствием в белорусском искусствоведении комплексного компаративного исследования специфики клавирных инструментов как объекта европейской художественной культуры. Научная значимость результатов заключается в том, что в диссертации впервые: обобщены историко-художественные теории, раскрывающие феномен презентации клавирного инструмента как объекта европейской художественной культуры; охарактеризована история развития

клавирных инструментов в европейской музыкальной культуре XVI–XXI вв.; раскрыты региональные традиции мастеровых школ и особенности декоративного оформления клавирных инструментов XVI–XIX вв. в контексте художественных эпох и стилей; определена специфика функционирования клавирных инструментов как арт-объекта в творчестве современных мастеров, художников, дизайнеров.

Положения, выносимые на защиту

1. Клавирные инструменты получили распространение в европейской музыкальной культуре с XV в. Их видовое разнообразие свидетельствует о большой популярности в исполнительской практике, поиске мастерами способов улучшения темброво-акустических и технических возможностей инструментов (смычковые клавирные инструменты, клавесины и вирджины с несколькими клавиатурами и регистрами). Предназначение инструментов (для концертного исполнения или домашнего музицирования), различные способы звукоизвлечения (клавишно-ударный, клавишно-щипковый или нажимной) оказали существенное влияние на форму и конструкцию инструментов.

2. Клавирные инструменты, бытовавшие в европейской музыкальной культуре XVI–XVIII вв., отличаются конструктивным разнообразием и декором, и обладание ими являлось признаком благосостояния и высокого музыкального образовательного уровня европейского общества. Конструктивное моделирование и художественное оформление клавирных инструментов XVI–XVIII вв. развивались в контексте устойчивых социальных связей различных историко-культурных эпох и художественных стилей. Складываются национальные и региональные традиции в оформлении старинных клавирных инструментов. В XVIII–XIX вв. в связи с возрастающим интересом в европейской музыкальной культуре к фортепиано, появляются ранние конструктивные формы молоточкового клавирного инструмента.

3. Появление клавирных инструментов на белорусских землях явилось результатом взаимовлияния национальной и западноевропейской культур. В XVI–XVIII вв. в Беларуси формируется исполнительская культура на клавирных инструментах в деятельности инструментальных великокняжеских, королевских и магнатских капелл. В XIX в. закладываются национальные исполнительские и мастеровые традиции клавирных инструментов, открываются музыкальные профессиональные учебные заведения, организовываются концерты известных пианистов, налаживается отечественное производство фортепиано, которое получило развитие в XX в. С конца XX в. усиливается концертно-гастрольная деятельность белорусских исполнителей и творческих коллективов, репрезентирующих клавирные инструменты XVI–XVIII вв.

4. В европейской художественной культуре XX–XXI вв. активизируются процессы, связанные с реконструкцией и модернизацией клавирных инструментов. Современные клавирные мастера реконструируют клавесины, спинеты, вирджины, образцами для которых служат сохранившиеся клавирные инструменты из коллекций мировых музеев. Мастера придерживаются принципов традиционного декорирования. Открываются частные мастерские, которые производят клавесины под заказ исполнителя, музеев и т.д. Мастера создают уникальные модели роялей и пианино, которые отличаются оригинальным дизайном и высокохудожественным декорированием. Современные дизайнеры используют для украшения новейшие

материалы (пластик, прочное стекло, металл, светодиодные лампы). Модели фортепиано и роялей сочетаются с художественными стилями (барокко, рококо, ампир, ар-нуво, хай-тек и др.). Клавирные инструменты включены в контекст современного искусства и активно используются в инсталляциях, перформансах, open-air проектах и других художественных практиках.

Личный вклад соискателя

Диссертационное исследование на всех этапах работы выполнено автором самостоятельно и представляет собой первое в белорусском искусствоведении комплексное компаративное исследование. Автором впервые выработана определенная концепция (ракурс) анализа специфики функционирования клавирных инструментов как объекта европейской художественной культуры, т.е. объекта творчества мастеров, художников, резчиков по дереву, граверов, дизайнеров, а также арт-объекта современных художественных практик (инсталляций, перформансов, open-air проектов); определены основные принципы взаимодействия различных видов искусства – музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, что позволило расширить проблемное поле современного искусствоведения.

Личный вклад соискателя состоит также в том, что в научный обиход введен новый фактологический материал на английском, немецком и французском языках современных исследователей и клавирных мастеров, что расширяет информационное поле отечественного искусствоведения в области функционирования клавирных инструментов как объекта европейской художественной культуры.

Апробация результатов диссертации

Основные положения исследования изложены в докладах на 8 международных и 7 республиканских конференциях: XXXIII итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУКИ (г. Минск, 23–24 апреля 2008 г.), XXXIV итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУКИ (г. Минск, 22 апреля 2009 г.), XXXV итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУКИ (г. Минск, 15–16 апреля 2010 г.), научно-творческой конференции «Искусство и массовая культура» (г. Минск, БГАИ, 7 декабря 2010 г.), XXXVI итоговой научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов БГУКИ (г. Минск, 28–29 апреля 2011 г.), V Международной научной конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (г. Минск, БГУКИ, 29 апреля – 1 мая 2011 г.), II Международной научно-практической конференции «Искусство и личность» (г. Минск, БГПУ им. М. Танка, 24 апреля 2013 г.), VII Международной научной конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (г. Минск, БГУКИ, 29–30 апреля 2013 г.), республиканской научно-творческой конференции VII Нефёдовские чтения «Белорусское искусство: история и современность» (г. Минск, БГАИ, 3 апреля 2014 г.), VIII Международной научной конференции «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (г. Минск, БГУКИ, 25–26 апреля 2014 г.), IX Международной научной конференции (памяти Зинаиды Можейко) «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (г. Минск, БГУКИ, 24–26 апреля 2015 г.), XXI Международных Кирилло-Мефодиевских чтениях, посвященных дням славянской письменности и культуры (г. Минск, 21–27 мая 2015 г.), научной конференции профессорско-преподавательского состава,

посвященной 40-летию основания Белорусского государственного университета культуры и искусств «Научный поиск в сфере современной культуры и искусства» (г. Минск, БГУКИ, 25 ноября 2015 г.), X Международной научной конференции (памяти Зинаиды Можейко) «Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання» (г. Минск, БГУКИ, 29–30 апреля 2016 г.), X Международной научно-практической конференции, посвященной Году культуры в Республике Беларусь «Культура. Наука. Творчество» (г. Минск, БГУКИ, 12 мая, 2016 г.).

Опубликованность результатов диссертации

Основные положения и результаты диссертационного исследования отражены в 14 публикациях: 3 статьи в рецензируемых научных журналах (1,3 авт. л.), 8 статей – в научных сборниках, 1 – в сборнике материалов конференций, 2 депонированных материала научных конференций. Общий объем опубликованных работ составляет 4,2 авторского листа.

Структура и объем диссертации

Структура диссертации подчинена логике раскрытия основной цели и соответствует решению поставленных задач. Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, состоящих из девяти разделов, заключения, библиографического списка и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 222 страницы, из них 193 страницы занимает основной текст, 20 страниц – библиографический список, который состоит из списка использованных источников (224 наименования на русском, белорусском, английском, немецком, французском и итальянском языках) и списка публикаций соискателя (14 наименований на русском и белорусском языках), 9 страниц занимают два приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении и общей характеристике работы обосновываются выбор темы исследования, ее актуальность, раскрывается научная новизна поставленной проблемы; определяются цель и задачи, формулируются основные положения, выносимые на защиту, личный вклад соискателя; приводятся апробация результатов диссертации, количество опубликованных работ, структура и объем диссертации.

В **Главе I «Историография и методологические основы исследования»**, состоящей из двух разделов, анализируются научные публикации по теме диссертации, определяется теоретико-методологическая база исследования, дается обоснование понятия «клавирный инструмент», рассматриваются конструктивные особенности клавирных инструментов.

В **разделе 1.1 «Предмет исследования в контексте аналитического обзора литературы. Методология исследования»** характеризуется современное состояние разработанности темы. Избранный объект исследования вызвал необходимость изучения широкого спектра научно-теоретической литературы.

В ходе исследования был изучен ряд материалов, в которых раскрывается этимологический аспект понятий «клавир» и «клавирный инструмент». Среди них – работы российских и белорусских исследователей – А.Д. Алексеева, М.С. Друскина, П.Н. Зимины, А.П. Майкапара, И.В. Парфенюка и др.

Важным источником информации по исследуемой теме послужили статьи

зарубежных авторов-инструментоведов (Е.М. Райпин, Д. Райт, Д. О'Брайен, А. Пилипчук и др.), посвященные клавирным инструментам (клавесину, клавикорду, спинету, вирджиналу, фортепиано), особенностям их конструкции, механике, отчасти художественному оформлению, а также статьи, освещающие деятельность ведущих клавирных мастеров разных стран и эпох (Дж. Баффо, Дж. Зенти, династии Трасунтино /Италия/, династии Руккерсов, Коучетов /Голландия/, К.Г. Хуберта, Х. Мюллера /Германия/, Н. Бланше, П. Таскина /Франция/, Б. Шуди, Я. Киркмана, Т. Хитчкока /Англия/ и др.). Статьи содержат изображения клавирных инструментов, которые были использованы нами в качестве иллюстративного материала. В отдельных публикациях российского искусствоведа, историка музыки А. Майкапара, английского клавирного исследователя и мастера-реставратора Д. Райта освещаются вопросы художественного оформления клавирных инструментов. Диссертационное исследование проводилось с опорой на глубокое изучение художественных стилей и истории интерьера, представленных в трудах российских и зарубежных исследователей Д.С. Матюниной, Д. Миллера, Д. Пайла и др.

В качестве аналитического материала были использованы материалы зарубежных российских и белорусских интернет-сайтов музеев музыкальных инструментов (Метрополитен Музей /г. Нью-Йорк/, Музей Виктории и Альберта /г. Лондон/, Музей музыкальных инструментов /г. Лейпциг/, Немецкий национальный Музей /г. Нюрнберг/, Государственный музей музыкального и театрального искусства /г. Санкт-Петербург/, Национальный исторический музей Республики Беларусь /г. Минск/ и др.), реставрационных мастерских («ABC. L'Accademia Bartolomeo Cristofori» /г. Флоренция/), мастерских и фабрик по изготовлению клавишно-струнных инструментов («Bonamici Clavecins» /г. Санкт-Петербург/, «Bösendorfer» /г. Вена/, «Schimmel» /г. Лейпциг/ и др.), а также иностранные иллюстрированные альбомы-каталоги музыкальных инструментов (авторы – А. Бухнер, М. Шнайдер и др.).

В разделе актуализируется понятие «арт-объект», его особенности в современной европейской художественной культуре. Для выявления специфических черт арт-объекта были рассмотрены определения «артефакт» (в широком значении – любой искусственно созданный объект), «реди-мэйд» (объекты, статические композиции и конструкции смешанного состава, включающие в себя как специально созданные художником элементы, так и предметы утилитарного обихода), «эстетический объект» (художественное произведение, понимаемое не в материальном смысле, а как внешнее проявление нематериальной структуры) в трактовке российских и зарубежных исследователей в культурологии и эстетике – В.В. Бычкова, А.В. Красноглазова, Д. Дики, Я. Мукаржовского.

Для изучения истории развития клавирных инструментов на белорусских землях был исследован ряд материалов, посвященных национальной музыкальной культуре – ученых О.В. Дадиомовой, В.П. Прокопцовой, Л.Н. Сидорович, А. Техоновецкого, З.В. Шибеко, а также работы по инструментоведению белорусских исследователей – Т.Н. Бабич, Л.В. Измаиловой, Г.С. Мишурова, Н.П. Яконюк.

Функционирование клавирного инструмента как объекта европейской художественной культуры является малоизученной научной областью, которая не получила комплексного отражения в русскоязычных исследованиях. Это вызывает

необходимость обоснования основных методологических подходов к ее изучению. Для реализации цели исследования были использованы типологический, исторический, органологический, компаративный методы, а также общелогические (анализ-синтез), теоретические (сравнение, обобщение), эмпирические (наблюдение, описание) методы исследования. *Компаративный метод* позволил осуществить сравнительное изучение клавирных инструментов в различных областях знания и видах художественного творчества: инструментоведении (конструкция, моделирование и реконструкция клавирных инструментов), декоративно-прикладном искусстве (способы, техники художественного декорирования), живописи (росписи клавирных инструментов), дизайне интерьеров (художественное оформление инструментов в соответствии со стилем определенной эпохи), современной художественной практике (презентация клавирных инструментов в инсталляциях, перформансах и др.). Собранный фактологический и аудиовизуальный материал дал возможность осуществить детальное описание конструкций и особенностей художественного оформления различных клавирных инструментов – экспонатов мировых художественных музеев, способы конструктивной модернизации современными художниками-инсталляторами. В результате сравнения и обобщения принципов различных техник и способов декорирования клавирных инструментов были выявлены основные принципы и приемы художественного оформления инструментов в мастерских различных европейских стран.

Новизна, объемность и многомерность избранной темы выдвинула задачу создания специальной методологической базы, которая позволила поэтапно исследовать историю бытования клавирных инструментов. Нами разработано комплексное исследование, сформированное в русле искусствоведения. Проведение данного исследования опирается на обширную фактологию, рассредоточенную в зарубежных, российских и отчасти белорусских источниках. Научная, научно-методологическая и художественная литература, аудиовизуальный материал (художественные изображения, фотографии, аудио- и видеозаписи) представляют собой ценный материал для изучения, сравнительного анализа и научных выводов.

В *разделе 1.2 «Клавирные инструменты в европейской художественной культуре XV–XXI вв.: историко-теоретический аспект»* рассматривается понятие «клавирный инструмент (клавир)», описываются инструменты-предшественники, выявляется их влияние на конструктивные особенности клавирных инструментов, определяются основные разновидности клавирных инструментов (клавикорд, клавесин, вирджинал, спинет, клавицитериум) в зависимости от способа звукоизвлечения (нажимной, щипковый, ударный), предназначения инструмента (концертный, для домашнего музицирования).

Клавирные инструменты представляют собой группу струнных инструментов, снабженных клавишным механизмом и обладающих определенными звуковыми особенностями и специфическими принципами исполнения. В исследовании используется полисемантический немецкий термин *Klavir (клавир)*.

На формирование конструкции клавирных инструментов оказали влияние существовавшие ранее дульцимер, монохорд, а также псалтериум, орган и др. Были позаимствованы различные способы звукоизвлечения – щипковый (псалтериум), ударный (дульцимер), нажимной (монохорд), приемы игры, конструктивные

элементы (трапециевидная, крылообразная или прямоугольная форма корпуса, резонирующая дека – от псалтериума, дувцимера, монохорда, одна и более клавиатур, наличие разнообразных регистров и способов их переключения – от органа и др.). Усложняясь и видоизменяясь, они способствовали улучшению звуковых качеств и технических возможностей клавирных инструментов.

Ведущими исследователями (Н.А. Копчевским, М.Ф. Бражниковым и др.) предложена универсальная классификация клавирных инструментов, которая предполагает их распределение по способу звукоизвлечения на две группы: а) клавишно-щипковые (клавесин и его разновидности: клавицитериум, спинет, вирджинал); б) клавишно-ударные (клавикорд, фортепиано) инструменты. *Клавесин* – клавишно-щипковый концертный инструмент, горизонтальное расположение неодинаковых по длине струн которого обеспечило инструменту крылообразную форму корпуса. Разновидности клавесина являются инструментами для домашнего музицирования. По форме корпуса и расположению струн разделяются на спинеты (струны располагаются по диагонали относительно клавиатуры, форма инструмента треугольная), вирджиналы (корпусы инструментов имеют прямоугольную форму), клавицитериумы (вертикальная разновидность клавишно-щипковых инструментов). *Клавикорд* – самый ранний клавишно-ударный инструмент. Специфика его механики обусловила наличие одинаковых по длине струн, которые располагались перпендикулярно клавиатуре, из-за чего инструмент имел всегда прямоугольную форму корпуса. Особый способ воздействия на струну, когда музыкант, не отпуская клавишу, мог изменять ее силу звука и заставлял ее вибрировать (прием *Vebung*), позволил исследователю М. Друскину выделить клавикорд в отдельную группу клавишно-нажимных инструментов. В конце XVII – начале XVIII в. появляются первые клавишно-струнные инструменты с молоточковой механикой – фортепиано. Его основными устоявшимися и самыми распространенными разновидностями являются рояль и пианино, более редкими – педальное фортепиано и др.

Глава 2 «Конструктивное моделирование и художественное оформление клавирных инструментов в европейской культуре XVI–XX вв.» включает четыре раздела и позволяет проследить историю бытования клавирных инструментов, рассмотреть их конструктивные модификации и технологии декорирования в европейской культуре XVI–XIX вв. В первом разделе раскрываются особенности художественного оформления клавикордов, клавесинов, и его разновидностей мастерами XVI–XVII в. в европейских странах – центрах изготовления клавирных инструментов (Италии, Голландии, Германии, Англии, Франции). Второй раздел посвящен декоративному оформлению клавирных инструментов в контексте художественных стилей XVIII в. (барокко, рококо, классицизм). В третьем разделе описываются ранние конструктивные формы фортепиано XVIII–XIX вв. – вертикальные, прямоугольные и др. Четвертый раздел посвящен истории развития клавирных инструментов в музыкальной культуре Беларуси XVI–XX вв.

В разделе 2.1 «Клавирные инструменты как объект творчества европейских мастеров и художников XVI–XVII вв.» описываются старинные клавирные инструменты – клавикорд, клавесин и его разновидности – в период наивысшего расцвета их изготовления. В XVI–XVII вв. клавирное исполнительство становится популярным во всех европейских странах. В этот период складываются

национальные исполнительские школы в Англии, Голландии, Франции, Германии, формируются национальные и региональные мастерские по изготовлению клавирных инструментов, официально появляется профессия – клавирный мастер. Центрами изготовления старинных клавирных инструментов стали Италия, Голландия, Германия, Англия, позже – Франция. До наших дней сохранились инструменты выдающихся европейских мастеров Д. да Пезаро, Дж. Баффо, династии Трасунтино, Руккерсов, Коучетов, Ж.-А. Водри, династия Хоувардов и др.

Выявляются отличительные элементы декорирования итальянских, фламандских, французских инструментов. Итальянские клавесины были преимущественно одномануальными, с вытянутым в длину корпусом, их высокие ножки образовывали треножную стойку. По форме они были простыми прямыми, либо украшенными деревянными деталями в виде шаров или круглых катушек со втулками (клавесины Б. Трасунтино). Типичным элементом декорирования корпуса инструментов являются резные бортики по краям клавиатуры. Фламандские мастера династии Руккерсов для украшения инструментов использовали специфические приемы декорирования: орнаментальный рисунок на бумаге, которой обклеивались части корпуса инструмента, надписи на латинском языке поучительного характера («геральдические девизы»), росписи резонирующих дек с изображением птиц, цветов, насекомых и др. В декорировании английских клавесинов и спинетов мастера придерживались тенденции к сохранению фактуры и цвета натурального дерева. Корпусы инструментов оклеивались шпонами ценных твердых пород дерева – ореха, платана, красного дерева и др., украшались металлическими коваными ажурными деталями (спинеты Т. Хоуварда).

Для изготовления клавирных инструментов европейские мастера использовали ценные породы древесины (бубинга, венге, глазковый клен /«птичий глаз»/, махагони, палисандр, самшит, эбеновое и розовое дерево и др.), украшали металлическими деталями, перламутром, слоновой костью, драгоценными и полудрагоценными камнями (бирюзой, жемчугом, ляпис-лазурью, гранатом, изумрудами и др.), применяли различные техники (интарсию, маркетри, чертозианскую мозаику и др.).

Раздел 2.2 «Декоративное оформление клавирных инструментов в контексте художественных стилей XVIII в. (барокко, рококо, классицизм)» посвящен традиции декорирования клавирных инструментов в соответствии с определенным стилем искусства XVIII в. (барокко, рококо, классицизм). В художественном оформлении клавесинов в стиле барокко отображено стремление к величию и роскоши. Усложненные пластические решения гармонировали с украшениями из черного дерева, слоновой кости, перламутра и т.д. Характерная для архитектуры барокко форма витой колонны, изящные изгибы лепнины нашли применение в декоре клавирных инструментов (витые ножки, резные детали нижней части корпусов инструментов, позолоченная резьба и лепнина для украшения стойки клавесинов и др.). Флорентийская мозаика (вид инкрустации с использованием мрамора, а также яшмы, родонита, лазурита и других ценных пород камней), резные орнаменты, маркетри превращали клавесины в богатое украшение интерьера. Примером декорирования инструмента в стиле барокко являются клавесины итальянских мастеров конца XVII – начала XVIII вв. К. Гримальди, Дж.П. Леони и др. Стиль характеризуют экспрессивные динамичные формы инструментов.

Наиболее ярко проявился в искусстве интерьера стиль рококо (стиль Людовика XV). Мода на украшение в этом стиле распространилась и на клавирные инструменты. В оформлении преобладают причудливые асимметричные формы, самый популярный – рокайль. Для декорирования инструментов использовались цветные лаки, бронзовые накладки или золоченая резьба. В цветовой гамме преобладают пастельные тона – белый, голубой, зеленый, розовый, золотой. Яркими примерами являются инструменты французских мастеров Н. Бланше, П. Таскина и др.

В середине XVIII в. зарождается классицизм (стиль Людовика XVI), влияние которого распространилось на все области искусства, в том числе на художественное оформление клавирных инструментов. Декор становится более простым и строгим. Конструкция клавесинов и клавикордов устойчива и преимущественно проста: во внешнем облике преобладает ясность и гармоничность пропорций, равновесие частей. Ножки клавирных инструментов выпрямляются и сужаются книзу, подчеркивается их функция опорных конструкций. В декоре преобладают античные мотивы: меандры, нити жемчужин, цветочные или лавровые гирлянды, розетки, фестоны. Корпусы клавесинов оклеивались шпоном ценных твердых пород дерева – ореха, платана, красного дерева. Для декорирования инструментов мастера использовали технику маркетри. Внутренние поверхности украшались инкрустацией из древесины остролиста. Мастера придерживались тенденции к сохранению фактуры и цвета натурального дерева (инструменты Б. Шуди, Я. Киркмана, Т. Хитчкока и др.).

В XVII–XVIII вв. появились различные усовершенствованные по конструкции и техническим качествам клавирные инструменты. Голландские мастера (Руккерсы, А. ван дер Эльше и др.) изготавливали одномануальные клавесины различных размеров, двухмануальные клавесины и прямоугольные инструменты, состоящие из одно- или двухмануального клавесина со встроенным октавным вирджиалом (инструменты «мать и дитя»). В числе технических новшеств – «венецианская штора» (мастер Б. Шуди) – приспособление, позволяющее изменять силу звука.

В *разделе 2.3 «Конструктивные модели фортепиано и специфика их декорирования»* аргументируются предпосылки появления нового клавирного инструмента – фортепиано. Идея создания молоточкового клавирного инструмента принадлежит мастерам Ж. Мариусу и К. Г. Шрётеру. Наиболее успешно идея была воплощена флорентийским мастером Бартоломео Кристофори, который начал конструировать молоточковые клавирные инструменты с 1700 г. Сохранились три инструмента Б. Кристофори: фортепиано 1720 г. (Метрополитен-музей, г. Нью-Йорк), 1722 г. (Национальный музей музыкальных инструментов, г. Рим) и 1726 г. (Музей музыкальных инструментов, г. Лейпциг).

Достижения Б. Кристофори в области инструментостроения вдохновили мастеров Германии и Англии на создание конструкции фортепиано. В 1-й половине XVIII в. фортепиано конструировал инструментальный мастер Дж. Феррини (ученик Б. Кристофори). Во 2-й половине XVIII в. в Англии появился новый вид прямоугольного (столообразного) фортепиано (инструменты Й. Цумпе, Й. Польшана, А. Бейера, К. Ганера, Ф. Бекка, Т. Хаксби и др.), внешний вид и акустические характеристики которого совершенствовалась на протяжении XIX в. Примечательны и оригинальны конструктивные модели вертикальных фортепиано: пирамидальное фортепиано (фортепиано Л. Зауэра начала XIX в.), фортепиано-«жираф» (фортепиано

В. дер Нофа 1810 г.), фортепиано-«лира» (фортепиано Й.Х. Шляйпа 1-й половины XIX в., г. Берлин), прямоугольное фортепиано (фортепиано Й. Цумпе и Г. Бунтенбарта 1769 г., г. Лондон; фортепиано У. Штодarta 1815 г., г. Лондон), которые предназначались для домашнего музицирования. Инструменты необычной формы служили изысканным украшением интерьера дворцовых залов и гостиных. Поиски в совершенствовании конструкции фортепиано и удобстве его размещения привели к установлению двух основных разновидностей фортепиано – пианино (для домашнего музицирования) и рояля (концертного инструмента).

Раздел 2.4 «История развития клавирных инструментов в музыкальной культуре Беларуси XVI–XX вв.» посвящен развитию клавирного искусства Беларуси XVI–XX вв. Особое географическое положение страны способствовало проникновению и адаптации достижений западноевропейской музыкальной культуры, в том числе клавирного исполнительства. Зарождение и дальнейшая популярность клавира в Беларуси были связаны с развитием светской музыкальной культуры. В XV в. сохранились ранние упоминания о старинных клавирных инструментах на белорусских землях и первых отечественных исполнителях. Клавирное исполнительство развивалось в контексте деятельности великокняжеских, королевских и магнатских капелл. Сохранились исторические сведения об обучении игре на клавирных инструментах в частновладельческих музыкальных школах и капеллах при театрах Радзивиллов, А. Тизенгауза, М.К. Огинского и др. Одной из первых была капелла воеводы виленского и канцлера ВКЛ М. Радзивилла (ок. 1470–1521 гг.). Для театра в Гродно А. Тизенгауз организовал капеллу (1765–1780 гг.), которая отличалась высоким профессиональным уровнем. В XVIII в. в Гродно существовала капелла иезуитской бурсы, которая осуществляла подготовку профессиональных музыкантов из числа бедных слоев населения. Капеллы были смешанными – в их состав входили народные (басэтя, гусли, ударные) и европейские инструменты (скрипки, альты, кларнеты, клавесины, клавикорды и др.).

В музыкальной школе, основанной в 1770 г. А. Тизенгаузом в Городнице (предместье г. Гродно), преподавались различные общеобразовательные и музыкально-теоретические предметы – теория музыки и композиция, обучение игре на скрипке, альте, флейте, клавикорде и других европейских инструментах. В школе преподавал игру на клавикорде, фаготе и скрипке (польский/белорусский) музыкант Бартоломей Ситанский. Воспитанницы Гродненской балетной школы обучались игре на клавишембало. Сохранились сведения из инвентарных списков имущества Михаила Казимира Огинского о существовавших дорогих клавирных инструментах, о вероятном существовании производства собственных клавесинов, клавикордов и фортепиано. Согласно записям, в Слониме имелись клавесин, несколько фортепиано, лютя, спинет, виола, кларнеты, гобои, трубы и др. (всего 106 инструментов).

В XIX в. клавирное исполнительство продолжало развиваться в городах Беларуси. Об этом свидетельствует функционирование любительских музыкальных сообществ (музыкально-литературное общество /1880 г./, музыкально-драматическое общество /1893 г./), профессиональных учебных заведений, организация концертов известных пианистов (С. Рахманинова, А. Скрябина и др.). Важным фактором расцвета клавирной культуры стала деятельность в Беларуси фортепианных фабрик И. Фотха («I. Foth»), Ю. Качковского, И. Белявского и др. в XIX в. в г. Минске;

фабрики «Беларусь» в XX в. в г. Борисове.

Таким образом, XVI–XX вв. являются периодом зарождения, расцвета конструктивного моделирования клавирных инструментов и установления традиций их декорирования во многих европейских странах и регионах, в т.ч. и в Беларуси. Об этом свидетельствуют сохранившиеся клавикорды, клавесины, фортепиано и другие инструменты, которые являются уникальными экспонатами коллекций мировых музеев, в числе которых Метрополитен Музей (г. Нью-Йорк), Музей Виктории и Альберта (г. Лондон), Немецкий Национальный Музей (г. Нюрнберг) и др. Клавирные инструменты, сконструированные белорусскими и зарубежными мастерами, представлены в экспозициях музеев Беларуси – Национального исторического музея Республики Беларусь (г. Минск), дома-музея Адама Мицкевича (г. Новогрудок), Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа (г. Минск) и др.

В **Главе 3 «Практика презентации клавирных инструментов как арт-объекта в современном европейском искусстве»** описывается современный процесс возрождения исполнительства на старинных клавирных инструментах, реконструкции современными мастерами клавесинов и клавикордов. На многих примерах оригинального дизайна инструментов раскрываются особенности воплощения смелых авторских замыслов художников-инсталляторов, музыкантов. Выявляются особенности презентации клавирных инструментов (пианино и роялей) в современной художественной практике – инсталляциях, перформансах, медиаконцертах, open-air проектах и др.

В **разделе 3.1 «Реконструкция старинных клавирных инструментов и практика их презентации в европейских музеях и частных коллекциях»** определены основные этапы возрождения клавирной практики в современной художественной культуре. Среди всех разновидностей старинных клавирных инструментов самым востребованным являлся клавесин как концертный инструмент для исполнения старинной камерной музыки. В XX в. клавесин и другие старинные клавирные инструменты распространены и востребованы в силу огромного интереса к музыке эпохи Возрождения и Барокко. Значительное влияние на исполнительскую культуру XX в. оказала польская клавесинистка Ванда Ландовска, которая в своем творчестве придерживалась принципа аутентичности.

Производство клавесинов в XX в. осуществлялось на фортепианных фабриках и в небольших мастерских, специализирующихся на мастеровых традициях прошлых столетий. При конструировании инструментов на фабриках («Pleyel», «Erard», «Neupert», «Wittmeyer» и др.) мастера стремились увеличить мощность и прочность клавишно-струнной механики инструментов. Традицию индивидуального, мастерового инструментостроения возродил английский мастер А. Долмеч (1858–1940 гг.). Такая тенденция сохранилась при современном изготовлении старинных клавирных инструментов и была продолжена во 2-й половине XX – начале XXI в. мастерами К. Листером, К. Хазельбакером, Э. Коттиком, Ш. Голдманом и др. В деятельности европейских мастерских («Bonamici Clavecins» /г. Санкт-Петербург/, «Bizzi» /г. Бодио Ламнаго, Италия/, реставрационной мастерской «ABC. L'Accademia Bartolomeo Cristofori» /г. Флоренция/ и др.) сформированы основные принципы современного изготовления клавесинов и клавикордов.

Клавирные инструменты, сконструированные современными мастерами, представлены в экспозициях белорусских музеев для воссоздания интерьеров определенной исторической эпохи (современная копия голландского спинета XVI в. в замковом комплексе «Мир» и др.). Клавесины активно используются в концертной деятельности белорусских музыкантов (К. Шаров, Д. Зубов), ансамблей старинной музыки («Камерные солисты Минска», «Кантабиле»): клавесин «Michael Walker» (1990 г., г. Хайдельберг), клавесин «Lindholm» (2-я пол. XX в., Германия) и др.

В разделе 3.2 «Дизайн современных клавирных инструментов: эстетические принципы и художественные приемы» на примерах смелых экспериментов в моделировании роялей раскрываются специфические черты и приемы использования современных технологий, уникальных материалов для создания неповторимых инструментов. В работе анализируются рояли, изготовленные ведущими современными фирмами «Steinway & Sons» (США), «C. Bechstein», «Blüthner», «Schimmel» (Германия), «Bösendorfer» (Австрия) и др.

Для художественного оформления фортепиано современные производители используют традиционные техники и материалы. Рояли модели «Traditional» немецкой фирмы «Schimmel» декорированы в технике интарсии с использованием экзотических пород дерева (африканского розового дерева бубинги, клена «птичий глаз», швейцарской груши, маккаса, ореха). Декор корпусов инструментов выполнен в классическом черном, белом цвете или красном дереве. Современные фортепианные фирмы занимаются декорированием инструментов в различных художественных стилях: рококо, «чиппендейл» (рояли фирмы «Petrof»), ар-нуво (рояли и пианино «Орион» фирмы «Bösendorfer»), хай-тек (рояли «Audi» фирмы «Bösendorfer») и др. Для отделки роялей применяются современные высокопрочные материалы: цветные пластмассы и хромированный металл. Создаются инструменты с оригинальными по форме корпусами. Рояль «Pegasus» (2012 г.) немецкой фирмы «Schimmel» обладает ультрасовременным дизайном, обтекаемой формы корпусом, оснащен электрическим подъемным механизмом для бесшумного поднятия и опускания крышки, подставкой для нот из прочного акрилового пластика, которая может быть установлена в горизонтальной или вертикальной позиции при открытой или закрытой крышке инструмента. Дизайнер Николаус В. Шиммель спроектировал уникальный акустический рояль «Transparent» (2008 г.) с прозрачным корпусом, изготовленным из плексигласа, и установленной подсветкой внутри корпуса.

Раздел 3.3 «Клавирные инструменты как арт-объект современных художественных практик (инсталляций, перформансов, open-air проектов)» посвящен теме презентации и функционирования клавирных инструментов в современных инсталляциях, перформансах, open-air проектах и других арт-практиках.

Понятие «арт-объект» является термином, заменяющим в современной художественной культуре традиционное определение «произведение искусства» и выходящим на рамки устоявшихся жанров и видов. В современном искусствоведении «арт-объекту» свойственны черты «артефакта», поскольку оба термина используются при обозначении всевозможных визуальных и аудиовизуальных объектов, статичных предметов, композиций или конструкций, включающих в себя как специально созданные художником элементы, так и предметы утилитарного обихода. При этом теряется основная функция предмета, и выявляются новые художественные смыслы и

ассоциации, которые ранее не были известны традиционному искусству.

Клавирные инструменты широко используются художниками в качестве арт-объекта в инсталляциях, перформансах, open-air и медиапроектах. Крупнейший немецкий художник Йозеф Бойс (1921–1986 гг.) одним из первых использовал рояль в своем творчестве. В 1966 г. он создал инсталляцию «Гомогенная инфильтрация для рояля или талидомидный ребенок – величайший современный композитор», представляющую собой располагающийся в центре зала рояль, «упакованный» в чехол из фетра с нашитым медицинским красным крестом. Инсталляция Й. Бойса «Черный рояль в войлоке – происхождение и поглощение звука» (1984 г.) представлена в Национальном музее современного искусства – «Центре Жоржа Пампиду» в Париже. Клавирные инструменты используются в масштабных выставках-инсталляциях, организованных ведущими домами мод: проект «Линии разлома» (2013 г.) миланского «Fondazione Nicola Trussardi», выставка «Искусство или звук» («Art or Sound», 2014 г.), организованная «Fondazione Prada» и др. В ходе последней художники-инсталляторы использовали ряд необычных приемов – сочетание звучания фортепиано и других источников звука – гулов колеса, ревом мотора автомобиля и мотоцикла и др. Многие художники, музыканты выбирают рояль или пианино для open-air проектов («Концерт для фортепиано и флайборда» Д. Мацуева, 2015 г.), медиа-концертов (мультимедийный фортепианный концерт «Визуальная реальность музыки» А. Ботвинова, 2008 г.). Авторы предлагают по-новому взглянуть на музыкальные инструменты, представляя их как арт-объект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные научные результаты диссертации

1. Клавирные инструменты представляют собой группу струнных инструментов, снабженных клавишным механизмом и обладающих определенными звуковыми особенностями и специфическими принципами исполнения. В зависимости от способа звукоизвлечения, выделяются: клавишно-щипковые инструменты (клавесин и его разновидности – вирджинал, спинет, клавицитериум, мюзелар), клавишно-нажимные инструменты (клавикорд), клавишно-ударные инструменты (ранние разновидности фортепиано – вертикальные, прямоугольные фортепиано и современные модели – пианино, рояль).

На формирование конструкции клавирных инструментов оказали влияние древние струнные инструменты: от монохорда (VI в. до н.э.) был позаимствован нажимной принцип звукоизвлечения для клавикордов, у псалтериума и дульцимера (в Европе с XII в.) – ударный и щипковый способы звукоизвлечения, многоугольный или четырехугольный деревянный корпус, с натянутыми струнами. На формирование конструкции существенное влияние оказал клавишно-духовой инструмент – орган (известен со II в. до н.э.). Был позаимствован клавишный механизм, органные приемы: использование двух и более клавиатур, разнообразных регистров, копуляции (т.е. одновременного звучания всех регистров инструментов). Для обозначения некоторых приемов игры и элементов механики клавесинов широко применяется органная терминология.

На конструкцию, размер и форму корпусов клавирных инструментов повлияли

их способ звукоизвлечения и предназначение. Нажимной способ на клавикорде предполагает наличие струн, одинаковых по длине, в связи с чем корпус инструмента прямоугольный. В клавесине используется щипковый способ звукоизвлечения и струны разной длины и толщины. Это является причиной создания крылообразной формы корпуса. Для вирджинала характерна прямоугольная форма корпуса, с небольшой клавиатурой, смещенной вправо или влево, у спинета преобладает треугольная форма корпуса. Клавицитериум – клавесин с вертикально расположенными струнами – имеет вытянутый вверх корпус [5; 11; 13].

2. Клавирные инструменты в XVI–XVIII вв. являлись объектом творчества европейских мастеров и художников. Разнообразные по форме, конструкции, художественному оформлению клавикорды и клавесины конструировались мастерами во многих странах Европы (в Италии – Д. да Пезаро, А. и В. Трасунтино, Дж. Баффо, Дж. Челестини, А. Бертолотти и др., Германии – Х. Мюллер, К. Хофман, династии Зильберман, Фляйшер и др., Голландии – династии Руккерс, Коучет, Франции – Н. и Ф.-Э. Бланше, П. Таскин, Англии – Ч. Хоувард, Б. Шуди, Я. Киркман и др.). В XVI–XVII вв. складываются европейские мастерские школы и традиции художественного оформления клавесинов и клавикордов, в XVIII в. клавирные инструменты декорируются в соответствии с определенным художественным стилем.

Инструменты ведущих мастеров XVI–XVII вв. приобретают черты индивидуализации в их конструкции и художественном оформлении, позволяющие по внешнему виду определить принадлежность клавирных инструментов к мастерской школы определенной страны. Итальянские клавесины были преимущественно одномануальными инструментами с вытянутым в длину корпусом, высокие ножки образовывали треножную стойку. По форме они могли быть простыми прямыми, либо украшенными деревянными деталями в виде шаров или круглых катушек со втулками (клавесины Б. Трасунтино). Типичным элементом декорирования корпусов являются резные бортики по краям клавиатуры. Фламандские мастера из династии Руккерсов для украшения инструментов использовали специфические приемы декорирования, отличавшие их клавесины и вирджиналы от инструментов других школ: декоративный орнаментальный рисунок на бумаге, которой обклеивались части корпусов, надписи на латинском языке поучительного характера («геральдические девизы») на крышке и на корпусе под клавиатурой. Расписывали резонирующие деки, на которых изображали птиц, цветы, насекомых и др. В декорировании английских клавесинов и спинетов мастера придерживались тенденции к сохранению фактуры и цвета натурального дерева. Корпусы инструментов оклеивались шпонами ценных твердых пород дерева – ореха, платана, красного дерева и др., украшались металлическими коваными ажурными деталями (клавесины Т. Хитчкока, спинеты Т. Хоуварда).

Особенности художественного оформления и конструктивного моделирования клавирных инструментов XVIII в. складывались в контексте различных историко-культурных эпох (Ренессанс, Барокко, Классицизм) и художественных стилей (барокко, рококо, классицизм). На декорирование клавирных инструментов оказали влияние господствовавшие в то время художественные стили (рококо, барокко, классицизм, «чиппендейл»). Для изготовления клавирных инструментов использовались ценные породы древесины – бубинга, венге, клен «птичий глаз»,

махагони, палисандр, самшит, эбеновое дерево и др. Инструменты украшались металлическими ажурными деталями, перламутром, слоновой костью, драгоценными и полудрагоценными камнями: бирюзой, жемчугом, ляпис-лазурью, гранатом, изумрудами и др. Мастера применяли техники – интарсию, маркетри, чертозианскую и флорентийскую мозаику и др.

XVIII–XIX вв. является периодом зарождения и развития нового клавирного инструмента с молоточковой механикой – фортепиано. Первыми изготовителями являются мастера Б. Кристофори, Дж. Феррени, Г. Зильберман, Й. Штайн и др. К ранним историческим формам фортепиано, существовавшим в музыкальной практике XVIII–XIX вв. относятся разновидности вертикального фортепиано (пирамидальное фортепиано, фортепиано-«жираф», фортепиано-«лира»), прямоугольное фортепиано (мастера – Й. Цумпе, А. Бейер, К. Ганер и др.). Разнообразие форм фортепиано обусловлено стремлением мастеров-изготовителей к усовершенствованию конструкции инструмента, поискам новых звуковых и технических возможностей фортепиано. В результате во 2-й половине XIX в. из всего разнообразия форм выделяются две основные разновидности фортепиано – рояль (концертный инструмент) и пианино (для домашнего музицирования). В это время сформировалась фортепианная механика, которая в дальнейшем остается практически неизменной. Сохраняется традиция художественного оформления фортепиано: инструменты декорируются в соответствии с различными художественными стилями – барокко, рококо, ампир, классицизм. Среди техник наиболее популярна интарсия [2; 4; 6; 11; 14].

3. Клавирное искусство на Беларуси развивалось в XVI–XIX вв. в контексте европейской художественной культуры. Самым ранним свидетельством бытования клавирных инструментов в Беларуси является упоминание о подаренном клавинофортепиано и портативе княжеской семье Витовта в 1408 г. Центрами развития светской музыкальной культуры являлись капеллы (великокняжеские, королевские, магнатские), в состав которых входили клавирные инструменты. В XVIII в. обучение игре на клавишно-струнных инструментах было обязательным в частновладельческих школах А. Тизенгауза в Гродно, Радзивиллов в Несвиже, М.К. Огинского в Слониме. Инвентарные списки (1801 г.) имущества усадьбы М.К. Огинского свидетельствуют о возможном существовании мастерской клавирных инструментов в Слониме. Клавирное исполнительство продолжало развиваться на территории Беларуси в XIX в. Культурным музыкальным центром являлся г. Минск, о чем свидетельствуют появившиеся любительские музыкальные сообщества, открывшиеся музыкальные профессиональные учебные заведения (Минское музыкальное училище органистов /1871 г./, музыкальное училище Н. Рубинштейна /1907 г./, музыкальная школа С.Е. Шацкиной /1894 г./) и др.), организованные в конце XIX – начале XX в. концерты С. Рахманинова, А. Скрябина, В. Сафонова, И. Гофмана, И. Славинского, А. Зилоти, А. Есиповой и др. Важным фактором расцвета клавирной культуры стала деятельность в Минске фортепианных фабрик И. Фотха, И. Белявского, Ю. Качковского и др. Развитие изготовления клавирных инструментов в Беларуси продолжилось в XX в. с открытием в 1935 г. крупнейшего предприятия по изготовлению пианино – фабрики «Беларусь». Популярность инструментов обеспечивали их неплохие темброво-акустические характеристики и недорогая

стоимость. За весь период существования (1935–2007 гг.) на фабрике конструировались пианино более десяти моделей (серии Б-7, Б-8 и др.), которые отличались элементами конструкции и декора. В XX–XXI вв. в белорусской музыкальной культуре возрождается интерес к старинному клавирному наследию. Появляется ряд клавесинистов-солистов (Д. Зубов, К. Шаров) и коллективов («Камерные солисты Минска», «Кантабиле», «Пастораль»), которые специализируются на исполнении европейской старинной музыки XVII–XVIII вв. на аутентичных инструментах. Старинные клавирные инструменты являются уникальными экспонатами музеев Беларуси – Национального исторического музея Республики Беларусь, Гомельского дворцово-паркового ансамбля Румянцевых-Паскевичей, замкового комплекса «Мир» и др. [1; 7; 9; 10].

4. В современной художественной практике в связи с возникшим огромным интересом к музыке эпохи Ренессанса и Барокко возрождено производство старинных клавишно-струнных инструментов. Действуют частные мастерские, которые специализируются на традиционных принципах изготовления клавирных инструментов («Bizzi» /Италия/, Bonamici /Россия/, «Zuckermann» /США/). Мастера реконструируют старинные инструменты, создают копии барочных клавесинов и клавикордов (соблюдают пропорции и размеры инструментов, материал изготовления, особенности декорирования). Художественное оформление клавирных инструментов опирается на сложившиеся веками традиции. Инструменты декорируют в соответствии с определенным стилем искусства (рококо, классицизм и др.). Мастера создают копии фламандских (орнаментальный рисунок, геральдические надписи), итальянских (различные техники инкрустации) инструментов. Современное производство клавесинов позволяет декорировать инструмент (рисунок, материал) по желанию заказчика (музыканта, музея, театра и др.).

Благодаря деятельности крупных фортепианных фабрик («Steinway & Sons», «C. Bechstein», «Blüthner», «Bösendorfer», «Pleyel», «Erard» и др.) производство фортепиано становится массовым. Это позволило изготавливать недорогие и доступные для приобретения инструменты. Упрощается декор фортепиано, используются недорогие материалы (пластик и др.). В то же время ведущие фирмы-производители фортепиано изготавливают эксклюзивные модели роялей и пианино оригинального дизайна, которые являются уникальными. Для декорирования инструментов используются традиционные техники – украшение цветными породами древесины, инкрустацией из перламутра, слоновой кости, самоцветов и драгоценных камней, металлическими деталями. Используется сюжетная роспись, орнаментация. Дизайнеры ведущих производителей фортепиано создают современные модели инструментов в стиле ар-нуво, хай-тек с использованием современных материалов (металл, различные виды пластика – плексиглас (акрил) и др.) и других элементов (неоновой подсветки, элементов-трансформеров).

Современные художники используют рояли и пианино в качестве арт-объекта для инсталляций и перформансов. Под понятием «арт-объект» понимается визуальный (или аудиовизуальный) объект искусства, художественная композиция или конструкция, включающая в себя как специально созданные автором (художником, дизайнером) элементы, так и предметы (вещи) утилитарного назначения. При этом теряется основная функция предмета, и выявляются новые

художественные смыслы и ассоциации, которые ранее не были известны традиционному искусству и обиходно-утилитарной сфере. Клавирные инструменты активно используют художники и музыканты в качестве арт-объекта в инсталляциях («Гомогенная инфильтрация для рояля или талидомидный ребенок – величайший современный композитор», «Черный рояль в войлоке – происхождение и поглощение звука» Й. Бойса, «Пианино с гвоздями» Г. Юккера, «В тишине» Т. Сиоты, «Призрак “Yamaha”» Ж. Армана и др.), перформансах (пианист, находящийся внутри рояля «С. Bechstein», выставка «Линии Разлома» и др.), open-air проектах («Концерт для фортепиано и флайборда», «Парк» и др.), медиаконцертах (мультимедийный фортепианный концерт «Визуальная реальность музыки» и др.).

Художники применяют в арт-практиках с участием роялей и пианино оригинальные приемы. Для своей инсталляции немецкий художник, представитель оп-арта Г. Юккер использовал пианино, в окрашенный белый цвет корпус которого под разным углом были вбиты гвозди. С помощью игры с разным уклоном, плотностью расположения гвоздей, используя различное освещение, художник добивался необычных оптических эффектов и ощущения динамики в статичных объектах. Японская художница Т. Сиота использует черные нити, опутывая ими предметы для своих инсталляций, посвященных своим детским воспоминаниям и страхам. Й. Бойс применил для своих творений природные материалы войлок и жир, считая их носителями природной энергии и тепла. Музыканты, актеры, телеведущие принимают участие в необычных арт-практиках: open-air проекты и медиаконцерты с участием Д. Мацуева, А. Ботвинова и др. [3; 5; 12].

Рекомендации по практическому использованию результатов исследования

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» при преподавании курса «Теория и история искусств», в работу Научно-творческой лаборатории «Белорусские народные музыкальные инструменты» (внедрены в материалы НИР «Исследовать процесс сохранения и освоения традиционного музыкального инструментария и народно-инструментальной исполнительской школы, проанализировать их научно-методические основы и практическое использование в современной белорусской культуре»), о чем свидетельствуют 2 акта о практическом использовании результатов НИР от 20.12.2013 г., от 12.02.2014 г.

Практическая значимость полученных результатов состоит в возможности их использования в практике работы средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусств, педагогических, культурологических, музыкальных, художественных факультетов гуманитарных университетов, в системе повышения квалификации педагогов, в качестве материалов для разработки лекционных и практических занятий, в процессе профессиональной подготовки молодых специалистов. Научные выводы и методологические принципы диссертации могут стать основой для проведения дальнейших научных разработок в области презентации клавирных инструментов.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ

Статьи в научных рецензируемых журналах

1. Валчок, Т.И. Клавирныя інструменты ў экспазіцыях музеяў Беларусі / Т.И. Валчок // Роднае слова. – 2015. – №7. – С. 30–37.

2. Волчок, Т.И. Художественные стили в оформлении клавирных инструментов в исторической ретроспективе / Т.И. Волчок // Вести института современных знаний. – Минск, 2015. – №3 (51). – С. 9–15.

3. Волчок, Т.И. Клавирные инструменты как арт-объекты в современных инсталляциях / Т.И. Волчок // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 19 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 30–37.

Статьи в научных сборниках

4. Валчок, Т.И. «Народные сцены» в дизайне старинных клавирных инструментов / Т.И. Валчок // Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў V Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29 красавіка – 1 мая 2011 г.) / рэдкал.: Мажэйка М.А. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2011. – С. 250–253.

5. Волчок, Т.И. Основные тенденции современного изготовления и декорирования старинных клавирных инструментов / Т.И. Волчок // Культура: открытый формат – 2011 (библиотекведение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность): сб. науч. работ / науч. ред. М.А. Можейко. – Минск: Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2011. – С. 94–96.

6. Волчок, Т.И. Клавирные инструменты в коллекции музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки в Москве / Т.И. Волчок // Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 29–30 красавіка 2013 г.) / рэдкал.: Языкович В.Р. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2013 г. – С. 69–70.

7. Волчок, Т.И. Старинные клавирные инструменты в музыкальной культуре Беларуси XIV–XVIII вв. / Т.И. Волчок // Культура – открытый формат – 2013 (библиотекведение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность): сб. науч. ст. / ред. сов.: В.Р. Языкович (председатель) [и др.]; сост.: Т.Н. Бабич, Ю.А. Переверзева, Е.Н. Шаройко; Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск: БГУКИ, 2013. – С. 131–136.

8. Волчок, Т.И. Традиционные танцы в клавирных сюитах западноевропейских композиторов XVI–XVIII вв. / Т.И. Волчок // Аўтэнтчны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі (25–27 красавіка 2014 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Языкович В.Р. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2014. – С. 206–208.

9. Волчок, Т.И. История бытования клавирных инструментов в Беларуси / Т.И. Волчок // Культура: открытый формат – 2014 (библиотекведение, библиографведение и книговедение, искусствведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сб. научн. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост.: Т.Н. Бабич, Ю.А. Переверзева; ред. сов.: В.Р. Языкович (председатель) [и др.]; рец.: А.И. Жук, М.А. Можейко]. – Минск : БГУКИ, 2014. – С. 121–125.

10. Волчок, Т.И. Исполнительская практика ансамбля старинной музыки «Камерные солисты Минска» / Т.И. Волчок // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац удзельнікаў IX Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 24–26 красавіка 2015 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Языковіч В.Р. (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – С. 248–250.

11. Волчок, Т.И. Экспозиция старинных клавирных инструментов в коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне / Т.И. Волчок // Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі): зб. навук. прац / М-ва культуры Респ. Беларусь, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал. : Языковіч В.Р. (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2016. – С. 204–207.

Материалы научных конференций

12. Волчок, Т.И. Дизайн-решение в современном моделировании роялей / Т.И. Волчок // Мастацтва і асоба: матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., 24 крас. 2013 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал. Т.С. Багданава (адк. рэд.), Т.В. Сярнова, У.А. Васілевіч [і інш.]. – Мінск : БДПУ, 2013. – С. 182–184.

Депонированные материалы научных конференций

13. Волчок, Т.И. Историческая эволюция клавишных инструментов в западноевропейской музыкальной культуре / Т.И. Волчок // Культура Беларусі: агульнае і асаблівае : матэрыялы XXXIII вынік. навук. канф. студ., магістр. і асп., Мінск, 23–24 красав. 2008 г. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – С. 85–88. – Дэп. у ДУ “Бел ІСА” 15.04.2009, № Д 200 911.

14. Волчок, Т.И. Художественное оформление клавишных инструментов в западноевропейском искусстве XVI–XVIII вв. / Т.И. Волчок // Беларуская культура : спецыфіка эвалюцыі і перспектывы развіцця : матэрыялы XXXIV вынік. навук. канф. студ., магістр. і асп., Мінск, 22 красав. 2009 г. – Мінск : Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – С. 123–128. – Дэп. у ДУ “Бел ІСА” 25.09.2009, № Д 200929.

РЕЗЮМЕ**ВОЛЧОК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА****КЛАВИРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Ключевые слова: клавир, клавикорд, клавесин, спинет, вирджинал, рояль, пианино, клавирные мастерские, фортепианные фабрики, художественное оформление клавирного инструмента, интарсия, маркетри, рококо, классицизм, «чиппендейл», ар-нуво, хай-тек, инсталляция, объект художественной культуры, арт-объект.

Цель исследования: выявить специфику клавирных инструментов как объекта европейской художественной культуры.

Методы исследования: для реализации цели исследования были использованы типологический, исторический, органологический, компаративный методы, а также общелогические (анализ, синтез), теоретические (сравнение, обобщение), эмпирические (наблюдение, описание) методы исследования. Компаративный метод позволил осуществить сравнительное изучение клавирных инструментов в различных областях знания и видах художественного творчества – в музыке (история бытования клавирных инструментов, их конструктивные особенности), декоративно-прикладном искусстве (материалы и техники декорирования инструментов), живописи (росписи инструментов выдающимися художниками – П.П. Рубенсом, А. Ватто, М. Шагалом и др.), как арт-объекта современных художественных практик (инструменты в инсталляциях и перформансах, open-air проектах и др.).

Полученные результаты и их новизна: Обобщены и систематизированы историко-художественные теории, раскрывающие феномен презентации клавирного инструмента как объекта европейской художественной культуры; описана эволюция клавирных инструментов и история их бытования в европейской (в том числе и белорусской) исполнительской практике; раскрыты особенности художественного декорирования инструментов; определена специфика функционирования клавирных инструментов в современной арт-практике.

Рекомендации по использованию: Результаты исследования могут найти применение в практике работы средних специальных и высших учебных заведений культуры и искусств, культурологических, педагогических, музыкальных, художественных факультетов гуманитарных университетов, в системе повышения квалификации педагогов, в качестве материалов для разработки лекционных и практических занятий. Научные выводы и методологические принципы диссертации могут инициировать дальнейшие научные разработки в области презентации клавирного инструмента.

Область применения: искусствоведение, история и теория культуры, художественное образование, музыкальная педагогика и практика, инструментоведение.

РЭЗІЮМЭ

ВАЛЧОК ТАЦЦЯНА ІГАРАЎНА

КЛАВІРНЫЯ ІНСТРУМЕНТЫ ЯК АБ'ЕКТ ЕЎРАПЕЙСКОЙ МАСТАЦКАЙ КУЛЬТУРЫ

Ключавыя словы: клавір, клавікорд, клавесін, спінэт, вірджынал, раяль, піяніна, клавірныя майстэрні, фартэпіянная фабрыкі, мастацкае афармленне клавірнага інструмента, ракако, класіцызм, інтарсія, маркетры, «чыпэндэйл», ар-нуво, хай-тэк, інсталяцыя, аб'ект мастацкай культуры, арт-аб'ект.

Мэта даследавання: выявіць спецыфіку клавірных інструментаў як аб'екта еўрапейскай мастацкай культуры.

Метады даследавання: для рэалізацыі мэты даследавання былі выкарыстаны тыпалагічны, гістарычны, арганалагічны, кампаратыўны метады, а таксама агульналагічныя (аналіз, сінтэз), тэарэтычныя (параўнанне, абагульненне), эмпірычныя (назіранне, апісанне) метады даследавання. Кампаратыўны метады дазволіў правесці параўнальнае вывучэнне клавірных інструментаў у розных галінах ведаў і відах мастацкай творчасці – у музыцы (гісторыя бытавання клавірных інструментаў, іх канструктыўныя асаблівасці), дэкаратыўна-прыкладным мастацтве (матэрыялы і тэхнікі дэкору інструментаў), жывапісе (ропісы інструментаў знакамітымі мастакамі – П.П. Рубенсам, А. Вато, М. Шагалам і інш.), як арт-аб'екта сучасных мастацкіх практык (інструменты ў інсталяцыях і перформансах, open-air праектах і інш.).

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Абагульнены і сістэматызаваны гісторыка-мастацкія тэорыі, якія раскрываюць феномен прэзентацыі клавірнага інструмента як аб'екта еўрапейскай мастацкай культуры; апісана эвалюцыя клавірных інструментаў і гісторыя іх бытавання ў еўрапейскай (у тым ліку і беларускай) выканальніцкай практыцы; раскрыты асаблівасці мастацкага афармлення інструментаў; вызначана спецыфіка функцыянавання клавірных інструментаў у сучаснай арт-практыцы.

Рэкамендацыі па выкарыстанні: Вынікі даследавання могуць знайсці выкарыстанне ў практыцы работы сярэдніх спецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў культуры і мастацтваў, культуралагічных, педагагічных, музычных, мастацкіх факультэтаў гуманітарных універсітэтаў, у сістэме павышэння кваліфікацыі педагогаў у якасці матэрыялаў для распрацоўкі лекцыйных і практычных заняткаў. Навуковыя высновы і метадалагічныя прынцыпы дысертацыі могуць ініцыяваць далейшыя навуковыя распрацоўкі ў галіне прэзентацыі клавірнага інструмента.

Галіна выкарыстання: мастацтвазнаўства, гісторыя і тэорыя культуры, мастацкая адукацыя, музычная педагагіка і практыка, інструментазнаўства.

RESUME**VOLCHOK TATYANA****KEYBOARD STRING INSTRUMENTS AS AN OBJECT OF EUROPEAN
ART CULTURE**

Keywords: clavier, clavichord, harpsichord, spinet, virginal, grand piano, piano, keyboard string instruments workshops, piano factories, decorating of clavier, rococo, classicism, intarsia, marquetry, «chippendale», art-nouveau, hi-tech, installation, object of art culture, art object.

Research objective: revealing specifics of keyboard string musical instruments as object of the European art culture.

Research methods: typological, historical, organological, logical (analysis, synthesis), theoretical (comparison, generalization), empirical (supervision, description) research methods have been used for research objective realization. Comparative method has allowed carrying out comparative studying of keyboard string musical instrument as art object – in music (keyboard string musical instruments history, their design features), arts and crafts (materials and technology of dressing of musical instruments), painting (fine painting of keyboard string musical instruments famous artists in the world – P. P. Rubens, A. Watteau, M. Chagall, etc.), in modern art practice (keyboard string instruments in installations and performances, open-air projects).

The results and their novelty: The historical and art theories opening a phenomenon of a keyboard string musical instrument presentation as art object of art culture are generalized and systematized; evolution the keyboard string musical instrument and history of their existing in European (including Belarusian) musical practice is described; features of art dressing of musical instruments are opened; specifics of functioning keyboard string musical instruments in modern the art practice are defined.

Recommendations about use: Results of research give the chance of their using in practice of secondary special and higher educational institutions of culture and arts, cultural, pedagogical, musical, art faculties of humanities universities, in system of improvement of professional skills of teachers as materials for working out lectures and practical training. Scientific conclusions and methodological principles of the dissertation can initiate the further scientific working out in area of keyboard string musical instrument representation.

Scope: art criticism, history and the culture theory, an art education, musical pedagogics and practice, instrumentology.

Научное издание

ВОЛЧОК ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА

**КЛАВИРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ОБЪЕКТ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ**

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.09 – теория и история искусства

Подписано в печать 03.04.2017. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Бумага офисная. Напечатано на ризографе.

Усл. печ. л. 1,51. Уч.-изд. л. 1,8.

Тираж 60 экз. Заказ 277.

Учреждение образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств».

ЛП №02330/456 от 23.01.2014.

Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.