НОКТЮРН

Ноктюрном называется в наши дни небольшая инструментальная пьеса мечтательного лирического характера.

Французского *nocturne* означает ”ночной”. Название это в его французском и итальянском вариантах было известно ещё с эпохи Возрождения и означало инструментальную ночную музыку лёгкого развлекательного характера.

Широкое распространение ночная музыка получает в 18 веке. Особенно пышно расцвёл этот жанр в Вене, городе, жившем в то время интенсивной и весьма своеобразной музыкальной жизнью. Музыка составляла важную сторону различных развлечений венцев; она звучала всюду – в домашней обстановке, на улице, в многочисленных кабачках, на городских гуляньях. Вторгалась музыка и в ночную тишину города. Многочисленные музыканты-любители устраивали ночные шествия с музыкой, исполняли серенады под окнами своих избранниц. Такого рода музыка, предназначенная для исполнения на открытом воздухе, обычно представляла собой род сюиты - многочастной инструментальной пьесы. Разновидности этого жанра назывались серенадами, кассациями, дивертисментами и ноктюрнами. Отличие одной разновидности от другой было весьма незначительным.

Тот факт, что ноктюрны предназначались для исполнения на открытом воздухе, определил особенности этого жанра и средства исполнения: такие пьесы писались обычно для ансамбля духовых инструментов, иногда со струнными.

Интересно отметить, что ночная музыка 18 века вовсе не носила томно-лирического характера, который возникает в нашем представлении, когда мы говорим о ноктюрне. Такой характер произведения этого жанра приобрели значительно позже. Ноктюрны же 18 века, напротив, отличаются бодрым, отнюдь не ”ночным” тоном. Нередко такие сюиты начинались и заканчивались маршем, как бы изображая приход или уход музыкантов. Образцы таких ноктюрнов встречаются у И.Гайдна и В.А.Моцарта.

Помимо инструментальных ноктюрнов, в 18 веке существовали также ноктюрны вокальные-сольные и хоровые.

В 19 веке в творчестве композиторов-романтиков жанр ноктюрна переосмысливается. Ноктюрны романтиков-это уже не обширные ночные сюиты, а небольшие инструментальные пьесы

мечтательного, задумчивого, спокойного характера, в которых они стремились передать различные оттенки чувств и настроений, поэтические образы ночной природы.

Мелодии ноктюрнов в большинстве случаев отличаются певучестью, широким дыханием. Жанр ноктюрна выработал свою, “ноктюрнообразную” фактуру сопровождения; она представляет собой колышущийся, покачивающийся фон, который вызывает ассоциации с пейзажными образами. Композиционное строение ноктюрнов – 3-частная форма, т.е. такая, в которой 3-я часть повторяет 1-ю; при этом обычно крайним, более спокойным и светлым частям противопоставляется взволнованная и динамическая средняя.

Темп ноктюрнов бывает медленный или умеренный. Однако середина (если 3 части) обычно пишется в более оживлённом темпе.

В подавляющем большинстве случаев ноктюрны пишутся для сольного инструментального исполнения и в основном для фортепиано. Создателем фортепианного ноктюрна романтического типа был ирландский пианист и композитор Джон Фильд (1782-1837), проживший большую часть своей жизни в России. В его 17 ноктюрнов создан стиль нежной, певучей игры на фортепиано. Мелодия этих ноктюрнов, обычно романсовая, напевная.

Ноктюрн, поэтический жанр романтической музыки, не мог не привлечь поэтичнейшего из композиторов-романтиков, Фредерика Шопена. Шопеном написано 20 ноктюрнов. Основной их эмоциональный тон – мечтательная лирика самых разнообразных оттенков. В его творчестве ноктюрн достиг наивысшего художественного совершенства, превратился в концертное произведение, значительное по содержанию. Ноктюрны Шопена многообразны по характеру: светлые и мечтательные, скорбно-задумчивые, героико-патетические, мужественно-сдержанные.

Едва ли не самая поэтическая пьеса Шопена – ноктюрн ре-бемоль мажор (ор.27, №2). Упоение тёплой летней ночью, поэзия ночного свидания звучат в нежной и страстной музыке этой пьесы. Основная тема как бы проникнута живым и трепетным человеческим дыханием.

В средней части ноктюрна слышится нарастающее волнение, однако оно вновь уступает место основному ясному и светлому настроению, господствующему в этой пьесе. Ноктюрн заканчивается чудесным дуэтом-разговором 2-х голосов.

Вслед за Шопеном к жанру ноктюрна обращаются многие западноевропейские и русские композиторы: Р.Шуман, Ф.Лист, Ф.Мендельсон, Э.Григ, М.Глинка, М.Балакирев, А.Рубинштейн, П.Чайковский, С.Рахманинов, А.Скрябин.

В творчестве русских композиторов жанр ноктюрна занимает довольно значительное место. В ноктюрнах русских классиков запечатлены едва ли не самые искренние их высказывания.

К этому жанру обращаются композиторы и более позднего периода. Привлекают свежестью и искренностью чувства 4 юношеских ноктюрна С. Рахманинова (3 из них были написаны в 14-летнем возрасте).

Из ноктюрнов, написанных для оркестра, можно напомнить, ноктюрн Мендельсон, ”Ноктюрны” Дебюсси. Однако, если ноктюрн Мендельсона сохраняет все стилистические черты этого жанра, то оркестровые произведение Дебюсси – ”Облака”, ”Празднества”, и ”Сирены”, - названные автором ”Ноктюрнами”, весьма далеки от обычного толкования жанра. Эти пьесы представляют собой созерцательно-колористические музыкальные картины. Давая им названия ”ноктюрны”, композитор исходил из субъективного впечатления, порождённого колоритом и игрой ночного света.

* * *

Советские композиторы сравнительно редко обращаются к жанру ноктюрна в его традиционном значении. Давая своим произведениям название ”ноктюрн”, современные композиторы обычно заимствуют у этого жанра лишь общий характер и общую образную направленность музыки – подчеркивают интимно-лирическую сторону произведения.

Вообще едва ли случайно то, что в наши дни ноктюрн всё чаще встречается в сочетании с другими жанрами или же является как бы программным подзаголовком какого-либо произведения. В этом можно усмотреть проявление общей тенденции, общей закономерности развития жанра.

Таким образом, в наше время название ”ноктюрн” приобретает в какой-то мере программный характер. Однако сама программность, круг образов и настроений, которые композитор хочет подчеркнуть, называя произведение ноктюрном.