В этом году исполняется 335 лет со дня рождения итальянского композитора, клавесиниста, органиста, автора музыкально-теоретических трудов и педагога Доменико Скарлатти (1685 – 1757). Потомок музыкальной династии (его отец - знаменитый в то время оперный композитор Алессандро Скарлатти, так же известными музыкантами были: дядя композитора – Франческо Скарлатти и брат – Пьетро Филиппо Скарлатти), ровесник двух величайших, знаковых композиторов своего времени Иоганна Себастьяна Баха и Георга Фридриха Генделя, как композитор он не был по достоинству оценён при жизни, хотя и прославился как исполнитель.

Несмотря на множество масштабных по замыслу произведений (двадцать опер, двенадцать инструментальных концертов, около двадцати кантат и ораторий), Д. Скарлатти наиболее известен своим камерно-инструментальным творчеством, а именно, клавирными сонатами.

Из пятисот пятидесяти пяти дошедших до нашего времени сонат при жизни композитора было опубликовано всего чуть больше тридцати. «Не жди - будь ты дилетант или профессионал - в этих произведениях глубокого плана; бери их как забаву, дабы приучить себя к технике клавесина. Быть может, они покажутся тебе приятными, и тогда я готов ответить на новые запросы в стиле, еще более приятном и разнообразном» - такое предисловие даёт сам композитор к изданному им сборнику «упражнений» (в заглавии сборника фигурирует «Essercizi» т. е. упражнения, или этюды) [6, 7]. Хотя предисловие и выдаёт некую легкомысленность в отношении собственных трудов, оставляя «за бортом» широкий круг поэтических образов сонат, невозможно не признать, что данное высказывание содержит и долю истины. Сонаты Д. Скарлатти, «приучая к технике клавесина», требуют от исполнителя в первую очередь обширного технического оснащения и, подобно Хорошо Темперированному Клавиру И. С. Баха, задумывались, скорее, в учебных целях, а не как концертные произведения.

В эпоху барокко – время активного развития полифонической музыки –

клавирное творчество Д. Скарлатти выделяется необычайной простотой, лаконичностью и естественностью излагаемой мысли: жанровая основа музыкальных образов (танцевальность и песенность), главенство «простого» двухголосия, преобладание гомофонного склада, воздушность и лёгкость фактуры – всё это роднит музыку Д. Скарлатти с творчеством венских классиков.

Однако, не смотря на явное предвосхищение эпохи классицизма, соната в творчестве Д. Скарлатти имеет свои отличительные черты. Это, преимущественно, двухчастные пьесы (в зрелый период тяготеют к трёхчастности - формируются разделы классической сонатной формы: экспозиция, разработка, реприза), сжатые по масштабам, будто бы концентрированные, часто однотемные, гомофонные, но с нередким включением имитационного развития. В своих сонатах Скарлатти сделал несколько важнейших для развития клавирной игры открытий: контрастные разделы внутри небольшой по объёму музыкальной формы и стремление к использованию всех регистровых возможностей клавесина (предпосылка к увеличению объёма клавиатуры и созданию фортепиано).

Огромную роль в формировании стиля Д. Скарлатти сыграл тот факт, что композитор провёл достаточно большую часть жизни в Испании (с 1729 по 1757 год) и привнёс в свои сонаты интонации испанского фольклора. Это отображается и в образном содержании, и в музыкально-выразительных средствах: фактурном подражании народным инструментам (часто это имитация гитарных переборов), заострённости мелодического рисунка, смелом сопоставлении разных регистров, в виртуозности скачков и двойных пассажей, импровизационности и обилии мелизмов. Однако не только Испания повлияла на композитора - это был обоюдный процесс преображения. Д. Скарлатти своей преподавательской деятельностью поспособствовал созданию школы испанских клавесинистов [2,с.187].« … испанское ответвление школы Скарлатти явилось своего рода посредствующим звеном между старой клавесинно-щипковой традицией и новым молоточково-фортепианным стилем» [2,с.189].

Таким образом, творчество Доменико Скарлатти - это, своего рода, взгляд в историческое будущее: предвосхищение гомофонно-гармонического стиля, виртуозность и лёгкость (отсылка к венским классикам), освоение имеющейся клавиатуры в полном объёме, попытка выйти за её рамки, красочность гармоний, использование фольклора и народно-бытовой образной сферы (путь в романтизм).

«Забава, приятная забава – искусство Скарлатти для этого общества, которому он посвящает своё артистический труд. Но современный наблюдатель ясно видит подлинную творческую фигуру Скарлатти: шутя и играя, в своих бешеных ритмах и головоломных прыжках он утверждает новые формы искусства, проявляет новую, неиспользованную энергию, новый, ещё не растраченный волевой импульс: бетховенская сила, смелость и напористость заявляют о себе сквозь покров светской приятности…»[4].

Список литературы:

1) Алексеев, А. Д. История фортепианного искусства. В 3-х частях. Части 1 и 2: учебник / А. Д. Алексеев. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2020. — 416 с.

2) Друскин М. C. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII вв. – Л., 1960.

3) Кузнецов К. Эскизы о Д. Скарлатти // «Советская Музыка» №10 – М, 1935

4) Окраинец И. А. Доменико Скарлатти: через инструментализм к стилю // М.: Музыка, 1994., 208 с.

5) Петров Ю. Скарлатти Д. // Музыкальная энциклопедия, Т.5 – М.: Советская энциклопедия, 1981

6) Kirkpatrick R. Domenico Scarlatti // Princeton University Press, New Jersey, 1953.