

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
ИННОВАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Стиль и эстетические принципы творчества Альфредо Казеллы

Бахромова Ёкутхон Отабек кизи
Факультет «Музыкальных искусств»
Специальное фортепиано I курс
Научный руководитель – профессор
Полатханова Наргиз Шамильевна

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению стилевых и эстетических принципов творчества одного из крупнейших итальянских композиторов первой половины XX века — Альфредо Казеллы. Цель работы заключается в выявлении особенностей художественного мышления композитора и определении основных характеристик его музыкального стиля в контексте развития европейской музыкальной культуры XX столетия.

В работе рассматриваются этапы формирования композиторского стиля Казеллы, влияние различных художественных направлений и национальных традиций на его творчество, а также роль неоклассицизма в системе его эстетических взглядов. Особое внимание уделяется синтезу традиционных форм и новаторских средств музыкальной выразительности, характерные для произведений композитора. Проведённое исследование позволяет установить, что стиль Альфредо Казеллы формируется на пересечении различных художественных тенденций эпохи и характеризуется сочетанием классической ясности формы, полифонического мышления, ритмической активности и богатой фактурной организации музыкального материала. Его творчество занимает важное место в развитии европейского музыкального искусства XX

века и представляет собой значительный вклад в обновление итальянской композиторской школы.

Ключевые слова: Альфредо Казелла, итальянская музыка XX века, неоклассицизм, музыкальный стиль, эстетические принципы, фортепианная музыка, музыкальная драматургия, формообразование.

Annotation : This research is devoted to the study of the stylistic and aesthetic principles of the creative work of Alfredo Casella, one of the most prominent Italian composers of the first half of the twentieth century. The aim of the study is to identify the specific features of the composer's artistic thinking and to determine the main characteristics of his musical style within the context of the development of European musical culture of the twentieth century.

The paper examines the stages of the formation of Casella's compositional style, the influence of different artistic movements and national traditions on his work, and the role of neoclassicism in his aesthetic views. Particular attention is given to the synthesis of traditional musical forms and innovative expressive means characteristic of the composer's works.

The study demonstrates that Casella's style was formed at the intersection of various artistic tendencies of his time and is characterized by the combination of classical clarity of form, polyphonic thinking, rhythmic activity, and rich textural organization. His creative work occupies an important place in the development of European music of the twentieth century and represents a significant contribution to the renewal of the Italian compositional school.

Keywords: Alfredo Casella, Italian music of the 20th century, neoclassicism, musical style, aesthetic principles, piano music, musical dramaturgy, musical form.

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot XX asrning birinchi yarmidagi yirik italyan bastakorlaridan biri — Alfredo Kazella ijodining uslubiy va estetik tamoyillarini

o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi bastakorning badiiy tafakkuri xususiyatlarini aniqlash hamda uning musiqiy uslubining asosiy belgilarini XX asr Yevropa musiqa madaniyati rivoji kontekstida yoritishdan iborat.

Ishda Kazella kompozitorlik uslubining shakllanish bosqichlari, turli badiiy yo'nalishlar va milliy an'analarning uning ijodiga ta'siri, shuningdek, neoklassitsizmning bastakor estetik qarashlaridagi o'rni tahlil qilinadi. Tadqiqotda an'anaviy musiqiy shakllar bilan zamonaviy ifoda vositalarining uyg'unligi alohida e'tibor markazida turadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Alfredo Kazella uslubi turli badiiy tendensiyalar kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, unda shaklning klassik aniqligi, polifonik tafakkur, ritmik faollik hamda boy faktura muhim o'rin egallaydi. Bastakor ijodi XX asr Yevropa musiqa san'ati rivojida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Alfredo Kazella, XX asr italyan musiqasi, neoklassitsizm, musiqiy uslub, estetik tamoyillar, fortepiano musiqasi, musiqiy dramaturgiya, shakl hosil bo'lishi.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ АЛЬФРЕДО КАЗЕЛЛЫ формировались в тесном взаимодействии с новейшими тенденциями европейской музыкальной культуры начала XX века. Композитор находился в постоянном контакте с музыкальной жизнью различных стран Европы, что оказало значительное влияние на становление его творческого метода и определило широту его художественного кругозора.

В период, предшествовавший Первой мировой войне, в музыке Казеллы проявляется интерес к эмоционально - напряжённой и психологически насыщенной выразительности, близкой эстетике позднего романтизма. В этом отношении заметны параллели с музыкальным мышлением Густава Малера и раннего Арнольда Шёнберга. Одновременно в его творчестве ощущается

влияние французской музыкальной культуры, прежде всего произведений Мориса Равеля. От французских композиторов Казелла воспринял стремление к живописной образности, тонкости тембровых красок и изысканности гармонического языка.

Особое место в раннем творчестве композитора занимает обращение к фольклорным элементам. Казелла проявляет глубокое понимание народной музыкальной традиции, однако трактует фольклорный материал не в прямом, а в художественно - переработанном виде. Народные интонации получают у него своеобразную импрессионистскую интерпретацию, что придаёт музыкальному языку особую образную выразительность.

Наиболее отчётливо индивидуальные черты композиторского стиля Казеллы проявляются в годы Первой мировой войны и в послевоенный период. Именно в это время окончательно складывается его художественная система. Музыкальное мышление композитора в значительной степени ориентировано на мелодическое начало, тогда как полифонические принципы играют менее значительную роль. Ведущее значение в организации музыкальной ткани приобретает гармония.

Гармонический язык Казеллы в основном опирается на традиционную мажоро-минорную систему, однако она нередко обогащается элементами старинных ладов. Вместе с тем в ряде произведений композитор обращается к более современным средствам музыкального языка, включая политональные сочетания и отдельные эпизоды атонального письма.

При общей диатонической основе музыкального языка Казелла часто использует хроматические альтерации, которые усложняют гармоническую структуру и придают звучанию особую утончённость. Подобные приёмы способствуют формированию своеобразной эстетики его стиля, в которой

сочетаются традиционные принципы музыкального мышления и элементы новаторских художественных поисков.

В 1920-е годы в творчестве Альфредо Казеллы происходит заметный стилевой перелом. Композитор постепенно отходит от эстетики позднего романтизма и импрессионизма, которые ранее оказывали значительное влияние на его музыкальный язык. На смену этим художественным ориентирам приходит стремление к обновлению музыкального мышления на основе обращения к классическому наследию.

Для художественной позиции Казеллы данного периода становится характерной выраженная антиромантическая направленность. В отличие от ряда других представителей итальянской музыкальной культуры — Дж. Ф. Малипьеро, И. Пиццетти и О. Респиги — композитор проводит эту линию особенно последовательно. Его творческие поиски приводят к утверждению эстетики неоклассицизма, которая становится определяющим направлением его дальнейшей композиторской деятельности.

Формирование неоклассических тенденций в музыке Казеллы во многом было связано с влиянием выдающихся музыкальных мыслителей и композиторов начала XX века. Существенную роль сыграли эстетические идеи Ферруччо Бузони, которые способствовали формированию общего художественного мировоззрения композитора. Вместе с тем значительное воздействие на конкретные стилевые особенности его музыки оказало творчество Игоря Стравинского. Таким образом, влияние Бузони проявлялось прежде всего в сфере эстетических принципов, тогда как влияние Стравинского затрагивало непосредственно композиционную и стилистическую сторону музыкального языка Казеллы.

Важной особенностью композиторского мышления Альфредо Казеллы является повышенное внимание к фонической выразительности гармонии.

Гармонический язык в его произведениях нередко выступает не только как средство структурной организации музыкальной ткани, но и как самостоятельный фактор художественной выразительности. Вместе с тем в области тембровой драматургии в 1920-е годы композитор постепенно отходит от эстетики французского импрессионизма, связанной прежде всего с именами Клода Дебюсси и Мориса Равеля.

На смену утончённой тембровой живописности импрессионистской традиции приходит стремление к более резким и динамичным контрастам звучания. В этом отношении на формирование музыкального языка Казеллы заметное влияние оказало творчество Игоря Стравинского. Для композитора становится характерным использование ярко выраженных тембровых противопоставлений, усиливающих драматическое напряжение музыкального развития.

Подобные особенности особенно отчётливо проявляются в ряде произведений данного периода, среди которых можно назвать сочинения «Майская ночь» и фортепианную поэму «Глубокой ночью». В этих произведениях тембровая и гармоническая выразительность выступают важнейшими средствами формирования музыкальной драматургии, создавая насыщенную и напряжённую звуковую атмосферу.

Инструментальная направленность неоклассического периода творчества Альфредо Казеллы

В отличие от ряда его современников - Ильдебрандо Пиццетти, Отторино Респиги и Джан Франческо Малипьеро, в творческом наследии которых значительное место занимают произведения музыкально-театральных жанров, Альфредо Казелла в период неоклассицизма преимущественно обращался к инструментальной музыке. Для композитора более характерным стало развитие

жанров симфонической, камерной и фортепианной музыки, где он мог наиболее полно реализовать свои художественные и композиционные принципы.

Особое значение в его эстетике занимала так называемая «чистая» или непрограммная музыка. Казелла стремился к созданию произведений, свободных от прямых внемузыкальных ассоциаций и литературно-сюжетных основ. Такой подход отражал его убеждение в самостоятельной художественной ценности музыкальной формы и внутренней логики музыкального развития.

Данная установка проявилась прежде всего в трактовке формы и музыкальной драматургии. Композитор уделял особое внимание конструктивной ясности композиции, логике тематического развития и внутренней организованности музыкального материала. В результате его произведения нередко отличаются четкостью формообразования, структурной уравновешенностью и продуманной системой тематических преобразований.

Стилевое мастерство, тембровая выразительность, исключительное чувство стиля в музыке Альфредо Казеллы является одной из характерных особенностей его творчества. Обращаясь к художественным моделям прошлого, композитор не ограничивался их простым воспроизведением. Напротив, он стремился к глубокому постижению их стилистической сущности. В его произведениях старинные жанры и формы получают убедительное художественное воплощение благодаря точному воспроизведению характерных принципов тематического развития, типичных способов изложения музыкального материала и особенностей композиционной организации. Вместе с тем данные элементы подвергаются творческому переосмыслению и трансформации средствами современного музыкального языка.

С течением времени это тонкое чувство стиля, являвшееся внешним проявлением высокого композиторского мастерства, становилось всё более выраженным и в конечном итоге наложило заметный отпечаток на творческую

индивидуальность Казеллы. Нередко создается впечатление, что авторское начало как бы растворяется в воссоздаваемых исторических моделях. В связи с этим исследователи нередко отмечают своеобразную «вторичность» интонационного строя его музыки. Эта особенность часто ощущается на слух, хотя выявление конкретных исторических источников и стилистических прототипов не всегда поддается точному аналитическому определению.

При этом мелодический язык композитора отличается богатством и пластичностью. Его мелодика разнообразна, выразительна и нередко отмечена своеобразным благородством интонационного строя. Для нее характерна также определенная интеллектуальная дисциплинированность, проявляющаяся в строгости и логической организованности музыкального развития.

Особое место в творчестве Казеллы занимает проблема тембровой выразительности. Стремясь к динамически насыщенному звуковому пространству, композитор активно использует выразительные возможности инструментального тембра. В его произведениях тембровая драматургия строится на сопоставлении различных инструментальных групп, контрастах регистров, разнообразии штрихов и приемов звукоизвлечения. Существенную роль играет также артикуляция, которая становится важным средством музыкальной выразительности.

Эти особенности обуславливают использование композитором оригинальных инструментальных составов, позволяющих сочетать сольные и ансамблевые звучания и создавать сложные тембровые взаимодействия. К этому следует добавить богатство динамических оттенков, которые существенно расширяют выразительные возможности музыкальной ткани и придают звучанию особую рельефность и драматическую насыщенность.

Заключение

Таким образом, проведённое исследование позволило выявить основные стилевые и эстетические принципы творчества Альфредо Казеллы — одного из наиболее значительных представителей итальянской композиторской школы первой половины XX века. Анализ художественного наследия композитора показал, что формирование его музыкального стиля происходило в условиях активного взаимодействия различных европейских художественных традиций и эстетических направлений.

Установлено, что важнейшей особенностью творчества Казеллы является стремление к синтезу традиции и новаторства. С одной стороны, композитор активно обращается к историческим формам и жанрам, характерным для музыкальной культуры барокко и классицизма, что проявляется в его интересе к полифоническим структурам, вариационным формам и ясной композиционной архитектонике. С другой стороны, данные формы подвергаются значительной трансформации средствами современного музыкального языка, включая усложнение гармонического строя, активизацию ритмического начала, фактурную насыщенность и расширение выразительных возможностей музыкальной ткани.

Особое значение в системе художественного мышления Казеллы занимает эстетика неоклассицизма, которая проявляется в стремлении к логической организованности музыкального материала, ясности формы и интеллектуальной направленности музыкального процесса. При этом композитор не ограничивается стилистическим подражанием прошлому, а стремится к его творческому переосмыслению, формируя оригинальный художественный стиль.

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что творчество Альфредо Казеллы представляет собой важный этап в развитии европейской музыкальной культуры XX века. Его произведения отражают сложные процессы трансформации музыкального мышления данного периода и демонстрируют

возможности синтеза исторических традиций с новыми композиционными принципами.

Таким образом, изучение стилевых и эстетических принципов творчества Альфредо Казеллы способствует более глубокому пониманию художественных процессов, происходивших в европейской музыке XX столетия, и позволяет определить значимость композитора в контексте развития современной музыкальной культуры.