

ТОККАТА

(от итал. toccata- прикосновение, удар; от toccare - касаться, трогать) - виртуозная музыкальная пьеса для фортепиано или органа, выдержанная в быстром, размеренном, четко ритмованном движении, чаще всего с преобладанием ударной аккордовой техники.

*« ...Жанр живет настоящим, но
всегда помнит свое прошлое, свое
начало... »*

Михаил Михайлович Бахтин

Токката концентрирует в себе яркий, обобщенный образ движения в музыке, соприкасаясь различными его гранями с другими моторно-пластическими, а отчасти и синтезирующими жанрами: виртуозностью — с этюдом, импровизационностью с прелюдией, динамической устремленностью — с *perpetuum mobile*.

По сравнению со старинной токкатой эпохи барокко, где моторно-пластическое начало раскрывалось в контрастном сопоставлении с иными разделами, фугированными или ариозно-речитативными, токката XIX—XX вв. приобрела новое качество — самостоятельность и монолитность жанрового профиля. Однако наиболее специфические, сущностные черты жанра сохранились и активно развивались.

Ранняя клавишная токката (16 в.) имела функцию вступления. Большинство токкат начинались аккордовыми последованиями (многие - тремя-четырьмя «ударами» одного аккорда); их сменяли пассажные разделы.

Большую роль в истории токкаты сыграли композиторы Дж.Фрескобальди, Д.Букстехуде, в творчестве которых токката приобретает ораторский пафос, драматизм, богатство фантазии, виртуозную фактуру.

Дж.
Фрескобальди

Д. Букстехуде

Во 2-й пол. 17 в. токката превращается в самостоятельный концертный жанр.

Кульминационным пунктом развития старинной токкаты и обобщением всех ее исторических тенденций явилось творчество И.С.Баха.

Токката которого отличаются небывалым прежде размахом формы, значительностью и глубиной содержания, а также сложнейшей мануальной и педальной техникой.

И.С.Бах

Tocatta

BWV 565

Johann Sebastian BACH
(1685-1750)

Adagio

Manual

Pedal

Prestissimo

В 19-м и затем в 20-м веке наблюдается активное возрождение интереса к жанру токкаты. К нему обращались композиторы К.Дебюсси, М.Равель, С. Прокофьев, А.Хачатурян, Ф.Бузони, Э.Кшеник и др.

Токкат в качестве самостоятельных произведений не столь много. Но токкатность (т.е. присутствие жанровых признаков токкаты в тематическом материале) – неотъемлемая черта стиля музыки XX века, явление, характерное для музыкального языка и начинающих композиторов, и классиков русской музыки Прокофьева, Шостаковича.

Токката в музыке XX в. – жанр созвучный пульсу времени, жанр интонации «удара», «кулака», экспрессии всепоглощающего движения.

Специфическая моторность токкаты зависит от настойчивого внушения единого тематического материала, хотя и оттеняемого, но господствующего во всей пьесе. При этом преобладает фактурно-фигурационный или даже фактурно-ритмический тематизм, составляющий пластический знак жанра (токкаты Клементи, Черни op. 92, Шумана, Равеля из «Гробницы Куперена», токкаты Прокофьева и Хачатуряна). Известное понятие «общих форм движения» в токкате приобретает буквальный смысл: авторы стремятся сосредоточить внимание на образе движения как такового, намеренно отвлекая слушателя от того, что именно движется.

Для токкаты важна интенсивность движения, создаваемая многоуровневой регулярностью метроритма, а также неимитационной полифоничностью фактуры, которая связывает между собой исторически отдаленные образцы жанра.

Подчеркнутый динамизм, создающий образ неудержимого движения, захватывающего своей стихией. Этому служат нарушения регулярности, своей неожиданностью дающие новые импульсы движению: многообразные синкопы (Шуман), метрическая переменность (Барток, Стравинский) дробление сильных долей (Хачатурян). К этому же призвана и гармония, отличающаяся со времен Баха и до композиторов XX в. смелыми новаторскими находками, главным образом, на почве линейности.

Динамической направленностью отмечены и музыкальные формы, свойственные этому жанру. Для токкаты совсем не типична сложная трехчастная форма с трио как потенциально слишком уравновешенная; это резко отделяет ее от скерцо и смежных моторно-танцевальных жанров. Наиболее естественными для токкаты оказываются свободные формы, связанные с активной ролью поступательного развития.

В старинной токкате оно достигалось множественным сопоставлением, для новой же самой эффективной стала свободно трактованная сонатность: великолепные ее образцы находим у Равеля, Прокофьева, а еще ранее – в Токкате Шумана, которая по глубочайшему «чувству жанра» и оригинальному его решению может служить классическим эталоном.

Ж.М. Равель

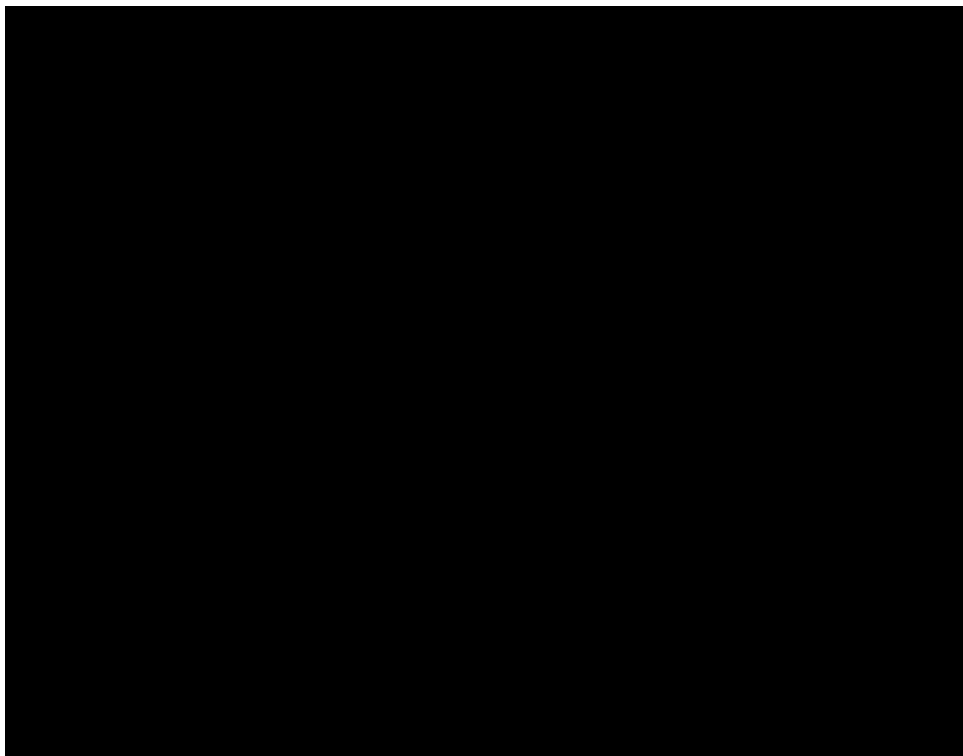
С.С. Прокофьев

Р. Шуман

Презентацию подготовила студентка 2 курса, по специальности «Музыкознания и музыкально-прикладного искусства» (заочного обучения) – Шаронова Е.Ю.

К.Дебюсси. Прелюдия (токката) – исполняет студентка 1 курса музыкального колледжа – Шаронова Е.Ю.