

Из истории зарубежной музыкальной культуры

Научная статья

УДК 78.03

DOI: 10.56620/2227-9997-2026-1-78-86

Клавирные фантазии Ф.Э. Баха и Г. Телемана: Пути развития жанра

Валентина Александровна Крамер

*Российская академия музыки имени Гнесиных, Москва, Россия,
fmanticore@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-7525-8124>*

Аннотация: Статья посвящена клавирным фантазиям Ф. Э. Баха и Г. Телемана, композиторам, в творчестве которых обозначены два различных пути жанра. В статье проводится сравнение композиционных моделей; рассматриваются различные вопросы формообразования, фактуры, значение импровизационной составляющей, жанровых истоков.

Ключевые слова: барокко, фантазия, жанр, Ф. Э. Бах, Г. Телеман, композиция, импровизация

Для цитирования: Крамер В. А. Клавирные фантазии Ф. Э. Баха и Г. Телемана: пути развития жанра // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2026. № 1. С. 78–86. DOI: 10.56620/2227-9997-2026-1-78-86

From the history of foreign musical culture

Original article

The keyboard fantasies of F. E. Bach and G. Telemann: Different paths of development of the genre

Valentina A. Kramer

*Gnesin Russian Academy of Music, Moscow, Russia,
 fmanticore@mail.ru, <https://orcid.org/0009-0001-7525-8124>*

Abstract: The article is devoted to the keyboard fantasies of F. E. Bach and G. Telemann, composers whose works identify two different paths of the genre. The article compares compositional models; discusses various issues of shaping, texture, the meaning of the improvisational component, genre origins.

Keywords: Baroque, fantasy, genre, F. E. Bach, G. Telemann, composition, improvisation

For citation: *Kramer V. A. The keyboard fantasies of F. E. Bach and G. Telemann: paths of development of the genre. Scholarly papers of Gnesin Russian Academy of Music. 2026;(1):78-86. (In Russ.). DOI: 10.56620/2227-9997-2026-1-78-86*

Жанр фантазии, известный с конца XVI века¹, среди композиторов эпохи барокко был очень популярен. В творчестве композиторов раннего барокко (1620–1660)² — Я. Свелинка, И. Пахельбеля и Д. Букстехуде — сложились многие черты жанра фантазии, такие как прелюдийная фактура, различного характера украшения, многоэлементность тематизма, импровизационные вставки, свободное формообразование; в ранней инструментальной фантазии развивается принцип контраста — темпового, тембрового, динамического, тематического. В дальнейшем эти черты проявились более ярко. Жизнеспособность жанра фантазии была обусловлена непосредственной связью с импровизацией³.

¹ О зарождении жанра фантазии см. работы: *Kümin N. Fantasizing about the past: A baroque violinist's guide to improvising fantasias. University of York Arts and Creative Technologies, 2023. 366 p.; Galey D. T. Improvisation: The History of Unplanned Notes in Structured Music. The Research and Scholarship Symposium, 2016. 24 p.*

² Периодизация здесь и далее приводится по Ю. Бочарову. См.: Бочаров Ю. С. Об эпохе барокко в музыке и ее периодизации // *Старинная музыка. 2018. № 3–4.*

³ Подробнее об этом — в статье Крамер В. А. Искусство импровизации и жанр фантазии в эпоху барокко // *Ученые записки Российской академии музыки им. Гнесиных. 2025 № 1. С. 78–89.*

Обратимся к концу эпохи барокко (1710–1760), когда жанр фантазии уже практически кристаллизовался и обрел характерные черты: различного рода контрасты (тематические, фактурные, тональные, темповые), виртуозные вставки, обилие украшений. Особенно выделяются два композитора-современника, Ф. Э. Бах и Г. Телеман, в творчестве которых обозначены различные пути развития фантазии. Хотя у обоих композиторов можно найти не только различия, но и общие черты в интерпретации жанра.

Как известно⁴, оба композитора при сочинении своих фантазий обращались к трактату И. Кванца 1752 года «Опыт наставлений в игре на флейте траверсо», который, в частности, повлиял на создание собственного труда Ф. Э. Баха «Опыт об истинном искусстве игры на клавире». Однако, как отмечают зарубежные исследователи М. Барбетти [3], П. Биллам [4], Х.-Г. Оттенберг [5], фантазии Г. Телемана и Ф. Э. Баха существенно различались по своему назначению: Ф. Э. Бах адресовал их профессиональным музыкантам, Г. Телеман ориентировался на музыкантов-любителей. Вероятно, именно этот факт обусловил различия клавирных фантазий двух авторов.

Ф. Э. Бах является автором 15 клавирных фантазий. О них исследователь А. Н. Захваткин пишет следующее: «Фантазия его полностью отделилась от фуги, теория аффекта приобрела в ней новый смысл и стала основываться на постоянных сменах настроений» [6, 15].

В фантазиях Ф. Э. Баха присутствуют черты различных жанров: прелюдии (Фантазия *D-dur* 1762, *B-dur* 1759), оперной арии (*g-moll* 1766), сонаты (Фантазия *Es-dur* 1782, *fis-moll*), барочного концерта (Фантазия *C-dur* 1784), рондо (Фантазия *B-dur* 1786).

Формы, трактованные свободно, в процессе развития могут трансформироваться, например, в середине произведения модулировать из сонатной в рондо, а иногда и совмещать несколько черт различных форм. Например, в Фантазии *Es-dur* (1782), рондообразной семичастной композиции с импровизационным по складу изложения рефреном (пример 1), присутствуют признаки таких форм, как рондо, концентрическая, трехчастная, образующаяся благодаря темповым контрастам: *allegro* — *rosso adagio* — *allegro*. Эпизоды контрастны между собой тематически, жанрово, фактурно и по степени организации материала (напр., первый, нетактированный — см. пример 1, другие, напротив, обладают таковой определенностью — см. пример 2). Синкопированный, танцевальный ритм третьего эпизода контрастирует свободной импровизации-рефрена.

В то же время Ф. Э. Бах обращается и к сквозной форме, как например, в Фантазии *g-moll* (1766), в которой присутствует такой значимый для жанра фантазии момент, как отсутствие деления на разделы и такты.

Нетактированность — важный признак, присущий фантазии; по словам Ф. Э. Баха, «бестактовые фантазии представляются вообще особенно

⁴ Об этом пишет Гритс Л. [1], а также об этом же сообщает сам Ф. Э. Бах в своем трактате [2].

Пример 1 Ф. Э. Бах. Фантазия Es-dur, Эпизод А

Example 1. Ph. E. Bach. Fantasia in E-flat major, Episode A

Пример 2. Ф. Э. Бах. Фантазия Es-dur, Эпизод В

Example 2. Ph. E. Bach. Fantasia in E-flat major, Episode B

Poco Adagio.

удобными и подходящими в изображении аффектов, поскольку каждый вид такта означает определенный вид принуждения» [2, 14]. Об этом он пишет в своем труде «Опыт истинного искусства клавирной игры», отмечая, что именно «фантазирование вне такта лучше всего способно выразить чувство» [2].

В фантазиях Ф. Э. Баха импровизационные фрагменты играют важную роль и в связующих разделах, в виде виртуозных каденций. Как пишет Х.-Г. Оттенберг, исследователь-биограф Ф. Э. Баха, «импровизационное начало пронизывает всю музыку Баха, а не только фантазии. Характерные черты импровизации — расширенные пассажи, инструментальные речитативы, творческая аранжировка неожиданных эффектов, вставки адажио — в равной степени встречаются в сонатных и концертных частях. Тематические идеи, которые избегают всякой ритмической и метрической регулярности, также указывают на тесную связь с фантазией» [5, 235].

В некоторых фантазиях в импровизационных частях проявляется прелюдийное начало. Например, рефрен Фантазии Es-dur (H.348) напоминает прелюдию или токкату:

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Пример 3. Ф. Э. Бах. Фантазия Es-dur, импровизация-рефрен
Example 3. Ph. E. Bach. Fantasy Es-dur, improvisation-refrain

Музыкально-эстетические воззрения Ф. Э. Баха основаны на тезисе «музыка есть речь»⁵. Бах был убежден что музыка, подобная речевому высказыванию, не стесненная тактовой чертой и строгим темпом, предоставляет лучшие условия для выражения аффектов, также быстрых переходов.

Клавирные фантазии Г. Телемана⁶ многочастны, приближаясь к сюитам.

Для тематизма большинства фантазий Телемана характерны танцевальные черты — менуэта (фантазии D-dur, № 3), G-moll, № 6), старинного танца-шествия (E-dur, № 14), тарантеллы (e-moll, № 7), польки (F-dur, № 16)), жиги (f-moll, № 26), быстрого синкопированного танца (G-dur, № 18); темы написаны в форме квадратных периодов, характерных для танцевальных жанров. В то же время темы фантазий могут содержать черты вокальных жанров — речитатива, хорала (фантазия d-moll, № 9) или написаны в духе скерцо (A-dur, № 5). Среди фантазий встречаются полифонические темы (f-moll, № 15), середина), а также темы с элементами полиритмии (A-dur, № 5).

Пример 4. Г. Телеман. Фантазия D-dur, тема в жанре менуэта
Example 4. G. Telemann. Fantasy in D major, theme (minuet)

⁵ На это, в частности, обращает внимание Н. Л. Фишман в книге «Эстетика Ф. Э. Баха / Карл Филипп Эммануэль Бах (1714-1788): к 300-летию со дня рождения»: сборник статей/ред.-сост. С. Г. Мурталиева. М.: Московская консерватория, 2017.

⁶ Г. Телеман — старший современник Ф. Э. Баха, автор 36 клавирных фантазий [7]. Многие зарубежные исследования (П. да Сильва [8] Р. Браун [9], П. Дж. Биллам [4], М. Барбетти [3]) посвящены анализу фантазий Г. Телемана для сольных инструментов: произведений для флейты, скрипки, рекордера. Отечественные исследователи практически не обращаются к жанру фантазии, и также можно отметить интерес к фантазиям для флейты соло (А. Р. Абдулова [10]) или для скрипки соло (О. Синельникова [11]).

Пример 5. Г. Телеман, фантазия f-moll, Чередование фраз хорального и речитативного складов

Example 5. G. Telemann, Fantasy in F minor, Alternation of phrases in chorale and recitative styles

Пример 6. Г. Телеман. Фантазия A-dur (№ 5), тематизм скерцозного характера

Example 6. G. Telemann. Fantasy in A major (No. 5), the theme is of a scherzo nature

Контраст, столь важный для жанра, обычно формируется между средними и крайними разделами композиции и подчеркивается сменой темпа.

Фактура в большинстве клавирных фантазий Г. Телемана значительно проще, чем в фантазиях Ф. Э. Баха. Телеман редко включает виртуозные импровизации, так как обычному музыканту-любителю технически исполнить их достаточно сложно. В большинстве рассмотренных фантазий фактура —гомофонно-полифоническая (изредка исключительно гомофонно-гармоническая), порой аккордовая. Наиболее фантазийными являются средние части, которые отдаленно напоминают арии из сюит, на что указывает обилие украшений, выразительные мелодии, медленный темп.

Пример 7. Г. Телеман, Фантазия d-moll, средняя часть

Example 6. G. Telemann, Fantasy in D minor, middle part

В фантазиях Г. Телемана композиция формируется благодаря смене темпов (чаще всего, быстрый — медленный — быстрый), размеру тональности, фактуры; так, в фантазии d-moll (№ 2) важную роль играет чередование гомофонной и полифонической фактуры, в то время как средняя написана в аккордовой. Несмотря на, казалось бы, простую и ясную структуру в фантазии наблюдаются яркие тональные сдвиги, и средняя часть представляет собой период с ярко выраженным тональным развитием. Излюбленной формой развития являются отклонения в родственные тональности⁷.

Исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод, что клавирные фантазии Ф. Э. Баха и Г. Телемана существенно отличаются друг от друга. Стиль Ф. Э. Баха, ориентированный на взыскательного исполнителя и слушателя, характеризуется виртуозным стилем с изысканными мелодическими рисунками и красочной гармонией, в то время как демократичный стиль Г. Телемана, с опорой на жанрово-танцевальные основы, с несложными пассажами и украшениями, не предъявляет столь высокие требования.

Таким образом, жанр фантазии тяготеет, с одной стороны, к виртуозности, импровизационности, с другой стороны, — к четким структурам. В фантазиях Баха наблюдаются обе тенденции, в то время как у Телемана преобладает вторая, обусловленная танцевальной основой тематизма. В то же время фантазии и Баха и Телемана сохраняют все основные черты, присущие жанру: различного рода контрасты разного (темповые, фактурные, тональные), украшения (от небольших пассажей до продолжительных каденций), синтез гомофонных и полифонической фактуры, сочетание различных принципов формообразования.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Geertz L. K.* Telemann's fantasias for solo violin as precursors to the solo sonatas and partitas of J. S. Bach // *Violin performance and pedagogy*, 2014. — 86 p.
2. *Бах К. Ф. Э.* Опыт истинного искусства клавирной игры, пер. Е. Юшкевич. — СПб., 2005. — 169 с.
3. *Barbetti M.* Reviving the Ghost: A Method for Baroque Improvisation Modelled through Telemann's Twelve Fantasias for Flute without Bass. The University of Western Australia, 2020. — P. 34–58 — URL: research-repository.uwa.edu.au (дата обращения: 02.02.2026).
4. *Billam P. J.* Twelve Fantasias by Georg Philipp Telemann for C recorder. Oxford University Press, 2011. — P. 45–56 — URL: pjb.com.au (дата обращения: 02.02.2026).
5. *Ottenberg H. G.* Carl-Philipp Emanuel Bach / Hans-Günter Ottenberg. — Leipzig: Ph. Reclam, 1982. — 312 p.
6. *Захваткин А. Н.* Клавирная школа К. Ф. Э. Баха в исторической перспективе : диссертация... кандидата искусствоведения: 17.00.02 [место защиты: Нижегород. гос. консерватория им. М. И. Глинки]. — Нижний Новгород, 2007. — 307 с.

⁷ В виде исключения можно привести яркий пример: середина фантазии d-moll (№ 5), представляющая собой модулирующий период, построена на эллиптических оборотах с модуляциями в тональности G, C и F-dur.

7. *Zohn S.* Georg Philipp Telemann, The New Grove Dictionary of music and musicians: [In 29 vol.] / Ed. by Stanley Sadie. 2. ed. — London: Grove, 2001. — 75 p.
8. *Silva Portela da, Carlos A.* A performance guide to three of Telemann's 12 fantasias for flute. The University of Alabama, 2012. — P. 46–59. — URL: oatd.org (дата обращения: 02.02.2026).
9. *Brown R.* Telemann Fantasias, baroque flute/Telemann, Twelve Fantasias and Other Works. Aldo Abreu, 18th-century recorders from the von Huene Collection. The Flutist Quarterly, 35(4). — 80 p.
10. *Абдулова А. Р.* Фантазии для флейты соло Г. Ф. Телемана: к вопросу об особенностях исполнения // Актуальные проблемы музыкально-исполнительского искусства: история и современность. Материалы Международной научно-практической конференции. Казанская государственная консерватория В. И. Яковлев. Вып. 10. — 2018. — С. 348–352. — URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34991537> (дата обращения: 02.02.2026).
11. *Синельникова О. В.* Жанр фантазии в творчестве Г. Ф. Телемана (на примере сборника «12 фантазий для скрипки соло» // Искусствоведение. Вестник КемГУКИ. — 2021. — № 56. — С. 203–213.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

В. А. Крамер — аспирант Российской академии музыки имени Гнесиных.

REFERENCES

1. *Geertz L. K.* Telemann's fantasias for solo violin as precursors to the solo sonatas and partitas of J. S. Bach // Violin performance and pedagogy, 2014. 86 p.
2. *Bach C. Ph. E.* Opyt istinnogo iskusstva klavirnoy igrы [An Experience of the True Art of Keyboard Playing, trans. E. Yushkevich]. St. Petersburg, 2005. 169 p.
3. *Barbetti M.* Reviving the Ghost: A Method for Baroque Improvisation Modelled through Telemann's Twelve Fantasias for Flute without Bass. The University of Western Australia, 2020. P. 34–58. URL: research-repository.uwa.edu.au (accessed: 02.02.2026).
4. *Billam P. J.* Twelve Fantasias by Georg Philipp Telemann For Crecorder, Oxford University Press, 2011. P. 45–56. URL: pjb.com.au (accessed: 02.02.2026).
5. *Ottenberg H. G.* Carl-Philipp Emanuel Bach / Hans-Günter Ottenberg. Leipzig: Ph. Reclam, 1982. 312 p.
6. *Zakhvatkin A. N.* Klavirnaya shkola C. P. E. Bacha v istoricheskoy perspective [C. Ph. E. Bach's piano school in historical perspective]. Nizhny Novgorod, 2007. 307 p.
7. *Zohn S.* Georg Philipp Telemann, The New Grove Dictionary of music and musicians: [In 29 vol.] / Ed. by Stanley Sadie. 2. ed. London: Grove, 2001. 75 p.
8. *Silva Portela da, Carlos A.* A performance guide to three of Telemann's 12 fantasias for flute. The University of Alabama, 2012. P. 46–59. URL: oatd.org (accessed: 02.02.2026).
9. *Brown R.,* Telemann Fantasias, baroque flute/Telemann, Twelve Fantasias and Other Works. Aldo Abreu, 18th-century recorders from the von Huene Collection. The Flutist Quarterly, 35(4), 80 p.
10. *Abdulova A. R.* Fantazii dlya fleyty solo G. F. Telemana: k voprosu ob osobennostyah ispolneniya [Fantasies for solo flute by G. F. Telemann: on the issue of performance features // Actual problems of musical performing arts: history and modernity —

ИЗ ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Proceedings of the International scientific and practical conference. Kazan State Conservatory V. I. Yakovlev. Issue 10. 2018. P. 348–352. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34991537> (accessed: 02.02.2026)

11. *Sinelnikova O. V.* Zhanr fantasia v tvorchestve G. F. Telemana [The genre of fantasy in the works of G. F. Telemann (based on the collection "12 Fantasies for Solo Violin")] // *Iskusstvovedenie* — Bulletin of KemGUKI. 2021. No. 56. P. 203–213.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Valentina A. Kramer — postgraduate student at Gnesin Russian Academy of Music.

Поступила в редакцию / Received: 20.11.2025

Одобрена после рецензирования / Revised: 05.12.2025

Принята к публикации / Accepted: 15.12.2025