

Dana A. Nagina (Moscow) — PhD in History of Arts, Associate Professor of the Department of the Analytical Musicology Department of the Russian Gnesins Academy of Music.

E-mail: dana.nagina@mail.ru

The article is devoted to the history of formation and development of the sonata form. The author compares the opinions of scientists about the sonata form in different genres, builds the stages of development of this musical structure in the vocal and instrumental music of the Baroque and the classical period, outlines the main features that distinguish the vocal sonata form from the instrumental and comes to the conclusion that the appearance of the sonata form in the works for voice is an expanded and natural phenomenon.

In this paper, the comparative method used in the analysis of scientific, reference and pedagogical literature is combined with an authentic approach that assumes a look at theoretical doctrines from the perspective of the time in which they were formed.

Keywords: sonata, sonata, sonata form in vocal music, aria da capo, sonata-strophic form, history and theory of musical forms, German music theory.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анализ вокальных произведений. Учеб. пособие / Отв. ред. О.П. Коловский. Л.: Музыка, 1988.
2. Берберов Р.Н. Специфика структуры хорового произведения. Лекция по курсу «Анализ музыкальных произведений» для студентов музыкальных вузов. Москва, 1981.
3. Бочаров Ю.С. Жанры инструментальной музыки эпохи барокко: Учебное пособие. Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2016.
4. Бочаров Ю.С. Классическая сонатная форма: факты и домыслы // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2012. № 3. С. 44–53.
5. Браудо Е.М. История музыки (сжатый очерк). Изд. 2-е., доп. и испр. Москва: Госмузиздат, 1935.
6. Вольфганг Амадей Моцарт. Полное собрание писем / Пер. на русский яз. И.С. Алексеевой, А.В. Бояркиной, С.А. Кокошкиной, В.М. Кислова. Москва: Междунар. Отношения, 2006.
7. Григорьева Г.В. Сонатно-строфическая форма в духовной музыке Моцарта // Музыкальное образование в контексте культуры: вопросы теории, истории и методологии. Материалы Международной научной конференции 21–23 октября 2008 года / РАМ им. Гнесиных. Москва: РАМ им. Гнесиных, 2009. С. 158–163.
8. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX века. В 3-х ч. Ч. 2. Музыкальный язык и принципы музыкальной композиции. Москва: Композитор, 2007.
9. Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. Москва: Музыка, 1978.
10. Луцкер П.В., Сусидко И.П. Итальянская опера XVIII века. В 2-х ч. Ч. 2. Эпоха Метастазियो. Москва: Классика-XXI, 2004.
11. Мазель Л.А. Стрoение музыкальных произведений: Учеб. пособие. 2-е изд. Доп. и перераб. Москва: Музыка, 1979.
12. Нагина Д.А. Концертные арии В.А. Моцарта и вокальное искусство его времени. Москва: РАМ им. Гнесиных, 2015.
13. Панкратов С.П. Сонатность в ариях и ансамблях опер Моцарта // Моцарт. Проблемы стиля / Сб. тр. Российской академии музыки имени Гнесиных. Вып. 135. Москва: Российская академия музыки имени Гнесиных, 1996. С. 5–27.
14. Праут Э. Прикладные формы. Продолжение «Музыкальной формы» / Пер. со 2-го англ. изд. Ю.М. Славинского. Москва: Юргенсон, 1895.

15. Риман Г. Катехизис истории музыки: История музыкальных форм / Пер. с нем. Н.Д. Кашкина. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. (Репринт. изд.: П. Юргенсон, 1897).
16. Сусидко И.П. Старинная опера как аналитический объект // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2012. №1. С. 22–29.
17. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. СПб.: Лань, 1999.
18. (Anonym). Etwas über die Symphonie und Beethovens Leistungen in diesem Fache (Fortsetzung) // Berliener Allgemeinen Musikalischen Zeitung. 19 Mai 1824. № 20. S. 173–176.
19. Bandur M. Sonatenform // Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. 2te, neubearb. Ausgabe / herausg. von L. Finscher. In 21 Bänden in 2 Teilen. Sachteil 8. Quer — Swi. Kassel u.a.: Bärenreiter, 1998. S. 1607–1615.
20. Koch H.K. Musikalisches Lexikon, welches die theoretische und praktische Tonkunst, encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen Instrumente beschrieben, enthält / H. C. Koch. — Frankfurt am Main: August Hermann der Jüngere, 1802.
21. Koch H.C. Versuch einer Anleitung zur Composition. In 3 Teilen. Teil 3. Fortsetzung Von den mechanischen Regeln der Melodie: Von der Verbindung der melodischen Theile, oder von dem Baue der Perioden. Leipzig, by A.F. Böhme, 1793.
22. Kollman A.F.Chr. An Essay on Practical Musical Composition according to the Nature of that Science and the Principles of the Greatest Musical Authors. London, 1799.
23. Mangsen S., Irving J., Rink J., Griffiths P. Sonata // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. [Электронный ресурс] // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by S. Sadie, J. Tyrrell. 2nd edition. London, 2001. 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).
24. Marx A.B. Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch. In 4 Teilen. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1837–1847. 3 Teil. 1845.
25. Rejcha A. Traité de haute composition musicale. En 2 volumes. Vol. 2 Paris: Zetter, 1826.
26. Rousseau J.-J. Dictionnaire de Musique. Paris: Chez la veuve Duchesne, 1768.
27. Schilling G. Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst. In 6 Bände. Bd. 1. Stuttgart, 1835.
28. Strohm R. Italienische Opernarien des Frühen Serrecento. 2 Bde. Köln: Volk, 1976.
29. v.d.O. Sonaten von Beethoven op. 102. N. 1. 2. Artaria in Wien // Berliener Allgemeinen Musikalischen Zeitung. 1 Dezember 1824. № 48. S. 409–410.
30. Walther J.G. Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, darinnen nicht allein Die Musici, welche so wol in alten als neueren Zeiten, ingleichen bey verschiedenen Nationen, durch Theorie und Praxin sich hervor gethan, und was von jedem bekannt geworden, oder er in Schrifften hinterlassen, mit allem Fleisse und nach den vornehmsten Umständen angeführet, Sondern auch Die in Griechischer, Lateinischer, Italiänischer und Frantzösischer Sprache gebräuchliche Musicalische Kunst- oder sonst dahin gehörige Wörter, nach Alphabetischer Ordnung vorgetragen und erkläret, Und zugleich die meisten Signaturen erläuteret warden. Leipzig: Wolfgang Deer Verlag, 1732.
31. Webster J. Sonata form [Электронный ресурс] // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by S. Sadie, J. Tyrrell. 2nd edition. London, 2001. 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).

REFERENCES

1. Analiz vokalnykh proizvedeniy. Ucheb. Posobie [The analisis of the vocal compositions. Text edition] / Otv. red. O.P. Kolovskiy (ed. by O.P. Kolovsky). L.: Muzyka [Music], 1988.
2. Berberov R.N. Spetsifika struktury khorovogo proizvedeniya. Lektsiya po kursu «Analiz muzykalnykh proizvedeniy» dlya studentov muzykalnykh vuzov. [The specifics of the structure of choral composition. Lecture of the subject «Analysis of the music

composition» for university students]. Moskva [Moscow], 1981.

3. Bocharov Yu.S. Zhanry instrumentalnoy muzyki epokhi barokko: Uchebnoe posobie [The genres of instrumental music of the baroque era. Text edition]. Moskva: Nauchno-izdatelskiy tsentr «Moskovskaya konservatoriya» [Scientific Publishing Center «Moscow Conservatory»], 2016.

4. Bocharov Yu.S. Klassicheskaya sonatnaya forma: fakty i domysly [The classical sonata form: facts and conjectures] // Uchenye zapiski Rossiyskoy akademii muzyki imeni Gnesinykh [Scholarly papers of Russian Gnesins Academy of Music]. 2012. № 3. Pp. 44–53.

5. Braudo E.M. Istoriya muzyki (szhatyy ocherk) [The history of music (short essay)]. Izd. 2-e., dop. i ispr. Moskva [Moscow]: Gosmuzizdat, 1935.

6. Wolfgang Amadey Motsart. Polnoe sobranie pisem [Wolfgang Amadeus Mozart. Complete collection of letters] / Per. na russkiy yaz. I.S. Alekseevoy, A.V. Boyarskinoy, S.A. Kokoshkinoy, V.M. Kislova [trans. to Russian by I.S. Alekseeva, A.V. Boyarkina, V.A. Kislov]. Moskva [Moscow]: Mezhdunar. Otnosheniya [International Relationships], 2006.

7. Grigorieva G.V. Sonatno-stroficheskaya forma v dukhovnoy muzyke Motsarta [The sonata-stanza form in the spiritual music of Mozart] // Muzykalnoe obrazovanie v kontekste kultury: voprosy teorii, istorii i metodologii [The musical education in the context of culture] Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii 21–23 oktyabrya 2008 goda [Materials of the international scientific conference/ October 21–23, 2008] / RAM im. Gnesinykh [Gnesins Russian Academy of Music]. Moskva [Moscow]: RAM im. Gnesinykh [Gnesins Russian Academy of Music], 2009. Pp. 158–163.

8. Kirillina L.V. Klassicheskiy stil v muzyke XVIII – nachala XIX veka. V 3-kh ch. Ch. 2. Muzykalnyy yazyk i printsipy muzykalnoy kompozitsii. [The Classical Style in Music of 18th – early 19th century. In 3 parts. P. 2. Musical language and principles of musical composition]. Moskva [Moscow]: Kompozitor [Composer], 2007.

9. Lavrentyeva I.V. Vokalnye formy v kurse analiza muzykalnykh proizvedeniy [The forms of the vocal compositions in the subject «Analysis of the music composition»]. Moskva [Moscow]: Muzyka [Music], 1978.

10. Lutsker P.V., Susidko I.P. Italyanskaya opera XVIII veka. V 2-kh ch. Ch. 2. Epokha Metastazio [18th century Italian opera. In 2 parts. P. 2. The era of Metastasio]. Moskva [Moscow]: Klassika-XXI [Classic-21], 2004.

11. Mazel L.A. Stroenie muzykalnykh proizvedeniy: Ucheb. posobie [The Structure of the Musical Compositions]. 2-e izd. Dop. i pererab. Moskva [Moscow]: Muzyka [Music], 1979. 12. Nagina D.A. Kontsertnye arii V.A. Motsarta i vokalnoe iskusstvo ego vremeni [The Mozart's Concert Arias and The Vocal Art of His Time]. Moskva [Moscow]: RAM im. Gnesinykh [Gnesins Russian Academy of Music], 2015.

13. Pankratov S.P. Sonatnost v ariyakh i ansamblyakh oper Motsarta [The Sonata Principles in Mozarts Operatic Arias and Ensembles] // Motsart. Problemy stilya [Mozart. Style issues] / Sb. tr. Rossiyskoy akademii muzyki imeni Gnesinykh. Vyp. 135 [The collection of the articles of the Gnesins Russian Academy of Music. Nb. 135]. Moskva [Moscow]: Rossiyskaya akademiya muzyki imeni Gnesinykh [Gnesins Russian Academy of Music], 1996. S. 5–27.

14. Prout E. Prikladnye formy. Prodolzhenie «Muzykalnoy formy» [Applied forms. The continuation of the «Musical form»] / Per. so 2-go angl. izd. Yu.M. Slavinskogo [transl. from English by Yu.M. Slavinsky]. Moskva [Moscow]: Yurgenson [Jurgenson], 1895.

15. Riemann H. Katekhizis istorii muzyki: Istoriya muzykalnykh form [Catechism of Music History: The history of Music Forms] / Per. s nem. N.D. Kashkina [transl. from German by N.D. Kashkin]. Moskva [Moscow]: Knizhnyy dom «LIBROKOM» [Book House «LIBROCOM»], 2012.

16. Susidko I.P. Starinnaya opera kak analiticheskiy ob'ekt [Early opera as an analytical object] // Uchenye zapiski Rossiyskoy akademii muzyki imeni Gnesinykh [Scholarly papers of Russian Gnesins Academy of Music]. 2012. №1. C. 22–29.

17. Kholopova V.N. Formy muzykalnykh proizvedeniy. Uchebnoe posobie [The forms of the musical compositions]. SPb.: Lan [Fallow Deer], 1999.

18. (Anonym). Etwas über die Symphonie und Beethovens Leistungen in diesem Fache (Fortsetzung) [Something about the symphony and the achievements of Beethoven in this area (continued)] // *Berliener Allgemeinen Musikalische Zeitung*. 19 Mai 1824 [May 19, 1824]. № 20. Pp. 173–176.

19. Bandur M. Sonatenform [Sonata form] // *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume [The music in past and present. General Encyclopedia of Music founded by Friedrich Blume]. 2te, neubearb. Ausgabe [2nd rev. edition] / herausg. von L. Finscher [ed. by L. Finsher]. In 21 Bänden in 2 Teilen. Sachteil 8. Quer – Swi. [In 21 parts. P. 8. Quer – Swi]. Kassel u.a.: Bärenreiter, 1998. S. 1607–1615.

20. Koch H.K. Musikalisches Lexikon, welches die theoretische und praktische Tonkunst, encyclopädisch bearbeitet, alle alten und neuen Kunstwörter erklärt, und die alten und neuen Instrumente beschrieben, enthält [Musical encyclopedia, which deals with theoretical and practical musical art, works in an encyclopaedic way, explains all old and new art words, and describes the old and new instruments] / H. C. Koch. – Frankfurt am Main: August Hermann der Jüngere, 1802.

21. Koch H.C. Versuch einer Anleitung zur Composition. In 3 Teilen. Teil 3. Fortsetzung Von den mechanischen Regeln der Melodie: Von der Verbindung der melodischen Theile, oder von dem Baue der Perioden. [Attempt to a guide to composition. In 3 parts. Part 3. Continuation From themechanical rules of the melody: From the combination of the melodic parts, or from the structure of the periods.] Leipzig, by A.F. Böhme, 1793.

22. Kollman A.F.Chr. An Essay on Practical Musical Composition according to the Nature of that Science and the Principles of the Greatest Musical Authors. London, 1799.

23. Mangsen S., Irving J., Rink J., Griffiths P. Sonata // *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. [Электронный ресурс] // *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Ed. by S. Sadie, J. Tyrrell. 2nd edition. London, 2001. 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).

24. Marx A.B. Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch theoretisch [Teaching of musical composition, practically theoretical]. In 4 Teilen [In 4 parts]. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1837–1847. 3 Teil. 1845.

25. Rejcha A. Traité de haute composition musicale. [Treaty of high musical composition]. En 2 volumes. Vol. 2 [In 2 parts. P. 2]. Paris: Zetter, 1826.

26. Rousseau J.-J. Dictionnaire de Musique [Music Dictionary]. Paris: Chez la veuve Duchesne, 1768.

27. Schilling G. Encyclopädie der gesamten musikalischen Wissenschaften oder Universal-Lexicon der Tonkunst [Encyclopedia of the entire musical sciences or Universal Lexicon of the art of sound]. In 6 Bände. Bd. 1. [In 6 parts. P. 1] Stuttgart, 1835.

28. Strohm R. Italienische Opernarien des Frühen Settecento [Italian opera arias of the Early Settecento]. 2 Bde [In 2 parts]. Köln: Volk, 1976.

29. v.d.O. Sonaten von Beethoven op. 102. N. 1. 2. Artaria in Wien [Beethoven's Sonatas op. 102. N. 1. 2. Artaria in Vienna] // *Berliener Allgemeinen Musikalischen Zeitung*. 1 Dezember 1824 [December 1, 1824]. № 48. S. 409–410.

30. Walther J. G. Musicalisches Lexicon oder Musicalische Bibliothec, darinnen nicht allein Die Musici, welche so wol in alten als neueren Zeiten, ingleichen bey verschiedenen Nationen, durch Theorie und Praxin sich hervor gethan, und was von jedem bekannt geworden, oder er in Schrifften hinterlassen, mit allem Fleisse und nach den vornehmsten Umständen angeführet, Sondern auch Die in Griechischer, Lateinischer, Italiänischer und Frantzösischer Sprache gebräuchliche Musicalische Kunst-oder sonst dahin gehörige Wörter, nach Alphabetischer Ordnung vorgetragen und erkläret, Und zugleich die meisten Signaturen erläutert warden [Musical Lexicon or Musicalische Bibliothec, not only in the Musici, which in so recent times, in different nations, by theory and praxis have emerged, and what has become known to everyone, or he left in Schrifften, with all diligence and in the most noble circumstances, but also in Greek, Latin, Italian and Frantzian language common Musicalische art or otherwise associated words, presented and explained in alphabetical order, and at the same time most of the signatures are explained]. Leipzig:

Wolfgang Deer Verlag, 1732.

31. Webster J. Sonata form [Электронный ресурс] // The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Ed. by S. Sadie, J. Tyrrell. 2nd edition. London, 2001. 1 электрон. опт. диск (CD-Rom).

***

Нагина Д.А. Сонатная форма в вокальной музыке: случайность или закономерность? // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2019. № 1. С. 27–43

Nagina D.A. Sonata form in vocal music: occasionality or regularity? // Scholarly Papers of Russian Gnesins Academy of Music. 2019. № 1. P. 27–43