

Андрей Сташевский

Жанровые и формообразующие аспекты современной баянной музыки (на примере творчества украинских композиторов)

Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne 23,
117-126

2014

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Жанровые и формообразующие аспекты современной баянной музыки (на примере творчества украинских композиторов)

Genre and the shaping aspects modern music for accordion (on the example of the creation of Ukrainian composers)

В статье анализируется жанровая и формообразующая стороны современной музыки для баяна украинских композиторов. Рассматриваются особенности и систематизируются виды жанрового синтеза, предлагается классификация новых жанровых проявлений, раскрывается природа и характеристики новых жанровых форм, жанровых неологизмов и прецедентов.

Ключевые слова: современная музыка для баяна, жанр, формообразование, жанровый синтез, жанровые неологизмы, жанровые прецеденты.

Современная баянная музыка, являющаяся составной частью академической камерно-инструментальной ветви мировой музыкальной культуры, сегодня представляет собою широкую палитру музыкальных образцов, в которых удачно переплетаются передовые творческие искания и прогрессивный опыт в области технологии музыкальной композиции.

Наиболее показательным аспектом художественного обновления современной баянной литературы, созданной украинскими композиторами в последние десятилетия, выявляется ее жанровая та формообразующая стороны. А наиболее яркой тенденцией этого обновления выступает заметное усиление индивидуализации формообразования и, собственно, жанрообразования, что прежде всего проявляется через использование синтеза жанровых атрибутов и их формообразующих компонентов.

Типичным образцом жанрового синтеза в современной баянной музыке Украины является Соната на тему DСH (Остинато, речитатив и fuga) Владимира Балыка. Указанное жанровое название этого

произведения (то есть соната) большей частью является идейным жанровым определением. В ней мы не найдем структурных сегментов, типичных для классической сонатной формы и присущих ей методов построения драматургии. С другой стороны, второе жанровое определение произведения (название частей) – Оstinато, речитатив и fuga – открыто свидетельствует о присутствии в его композиционной структуре полифонического цикла с fugой, что говорит о наличии полифоничности жанровой атрибутики¹. Это произведение является ярким отражением тенденции *синтеза жанровых признаков* в современной баянной музыке, в следствие чего появляются новые жанровые формы и полижанровые образования. Так, роль сонатного аллегро, то есть I части сонатного цикла выполняет напряженно-активное Оstinато. Речитатив же, с его сдержанной поступью является аналогом II (медленной) части сонатного цикла. И, наконец, подвижная и энергичная Fuga с ее «непрерывным бегом» – выполняет роль финала сонаты. По своему идейному и драматургическому содержанию все части сочинения, представляющие барочные полифонические жанры, максимально приближенные к частям традиционного сонатного цикла.

Примеры жанрового синтеза по принципу объединения жанровых атрибутов сонаты и полифонического цикла с fugой можно пронаблюдать и в творчестве для баяна других украинских композиторов, в частности в баянных сонатах Юрия Шамо – Сонате №1 (Хорал, токката и fuga), Сонате №3 (Прелюдия, речитатив, fuga); в Сонате Валентина Библика (Fuga и постлюдия) и др. Синтез жанровых признаков сонаты и сюиты представляет шестичастная Соната №2 «Славянская» Владимира Зубицкого, сонаты и старинной сюиты (цикла инструментально-барочных миниатюр) – Соната Максима Шоренкова (Граве, Каденция, Бассо-Оstinато).

Иной вид жанрового синтеза – объединение сольно-инструментальной циклической формы с симфоническими методами драматургии. Такое усиление симфонизации в инструментальных произведениях провоцирует их авторов на использование двойных жанровых названий, в частности – Сюита-Симфония Виктора Власова, Соната-Симфония Виктора Дикусарова и др. Также не менее интересными примерами жанрового синтеза являются произведения, представляющие объединение сонатности с дру-

¹ А. Сташевський, *Творчість Володимира Балака і нові тенденції української музики для баяна 1980-х років* / А. Сташевський // Львівська баянна школа та її видатні представники. Зб. матер. наук.-практ. конфер. – Дрогобич – С. 111–115.

гими малыми и развернутыми формами. Одночастная Соната-экспромт «Буковинская» Виктора Власова, с ее сквозным развитием и каркасом, условно представляющим сонатное аллегро на самом деле впитала немало признаков от своей второй части названия, то есть лаконичность, импровизационность, быстротечность, непринужденность и др. Объединение свойств сонатности и принципов формообразования, характерных для жанра рапсодии (импровизационно-рапсодийные методы развертывания материала, мозаичность структурных построений и др.) ярко просматриваются в сочинении Владимира Довганя Сонате-рапсодии «Верховинская». Синтез жанровых признаков, отражающихся также в самом названии произведений можем встретить и на уровне малых форм и отдельных частей некоторых циклов (например, Токката-бурлета из Концертной партиты №1 Владимира Зубицкого).

В творчестве украинского композитора Владимира Зубицкого встречаются также и композиции, представляющие собой феномен жанрового синтеза на уровне крупных монументальных жанров. Это «Sinfonia Robusta» для баяна, фортепиано и камерного оркестра, в которой легко просматривается сплав инструментального (двойного) концерта и симфонии. Его же оратория «Океан судеб» на стихи Шарля Бодлера для солистов-вокалистов, баяна, смешанного хора и симфонического оркестра представляет собой тройной жанровый симбиоз – инструментального концерта, симфонии и, собственно, оратории.

По-настоящему новаторский подход в плане экспериментирования с музыкальной формой и жанрами представляет баянное творчество композитора Владимира Рунчака. Целый ряд жанровых моделей органически переплавленных в единой развернутой и мощной драматургии наблюдается при детальном рассмотрении его симфонии «Страсти по Владиславу» для баяна, чтеца, рок-группы, видеоряда и симфонического оркестра. Композиция, состоящая из двух частей – «Эпитафия» и «Пассакалия» (взгляды на картину М. Ге «Что есть истина?») на макро- уровне объединяет признаки таких жанровых моделей как:

- а) страсти (чтец – «евангелист», оркестр в функции квази- хора, отдельные эпизоды – в форме и характере определенных частей литургийного реквиема);
- б) симфония (основа – симфонический оркестр, симфоническая драматургия);
- в) инструментальный концерт (диалог главного солиста с оркестром);

- г) концертная симфония (напряженное симфоническое развитие, усиленная функциональность оркестра);
- д) двухчастный полифонический цикл (по образцу – прелюдия и fuga).

Кроме того, жанровое наполнение отдельных частей и разделов этой композиции свидетельствует о присутствии в ее структуре также целого ряда жанровых знаков второго состава (пассакалия, Dies Irae, Stabat Mater, эпитафия и др.)².

Не менее насыщенный жанровый симбиоз представляет и другое сочинение композитора – семичастный Концерт-пикколо «Messe da Requiem» для баяна-соло. В его тектонике ясно прослеживаются такие жанровые модели как:

- а) барочный инструментальный концерт в его камернизированном инварианте, то есть концерт для сольного инструмента (чередование в музыкальной фактуре сольно-индивидуализированных и тутовых партий, их контрастно-динамическое сопоставление, концентричность формы и др.);
- б) прототип литургийного реквиема (семь частей произведения почти полностью совпадают с порядком и характером составных разделов реквиема: I – Requiem Aeternam, II – Lacrimosa, III – Dies Irae, IV – Tuba Mirum, V – Dies Irae, VI – Lux Aeterna, VII – Requiem Aeternam);
- в) форма рондо (повторность материала во II, IV, VI частях выполняет роль рефрена);
- г) прототип сонатной формы (I и II чч. – экспозиция: ГП+ПП; III, IV, V – разработка; VI, VII – зеркальная реприза);
- д) типичный трехчастный симфонический цикл (I и II чч. – медленная I часть; III, IV, V – быстрое динамическое скерцо; VI, VII – арка к медленной I части)³.

Итак, систематизируем примеры синтеза жанровых форм в современной баянной музыке украинских композиторов в единой таблице.

² А. Я., Сташевский, О ситуации полилога жанровых прототипов в современной музыке для баяна (на примере симфонии «Страсти по Владиславу» В. Рунчака) / А. Я. Сташевский // Влияние творчества И. Я. Паницкого на развитие современного исполнительства на баяна и аккордеоне : мат. Всеросс. науч.-практ. конф., Саратов 2006. – С. 92–96.

³ А. Сташевський Володимир Рунчак “Музика про життя...” Аналітичні есе баянної творчості / А. Сташевський. – Луцьк 2004. – 199 с.

Таблица 1. Систематизация примеров проявления синтеза жанровых форм в современной баянной музыке украинских композиторов

Виды	Жанровые формы	Примеры
Бинарные	Соната + полифонический цикл с фугой	Ю. Шамо Сонаты №1, №3; В. Бирик Соната; В. Балык Соната на тему DSCN
	Соната + старинная сюита	М. Шоренков Соната
	Соната + сюита	В. Зубицкий Соната №2 «Славянская»
	Соната + рапсодия	В. Довгань Соната-рапсодия «Верховинская»
	Соната + симфония	В. Дикусаров Соната-симфония
	Соната + миниатюра	В. Власов Соната-экспромт «Буковинская»
	Сюита + симфония	В. Власов Сюита-симфония
	Инструментальный концерт + симфония	В. Зубицкий «Sinfonia Robusta» для баяна, фортепиано и камерного оркестра
Поликомпонентные	Барочный инструментальный концерт + литургийный реквием + рондо + сонатное аллегро + трехчастный сонатно-симфонический цикл	В. Рунчак Концерт-пикколо «Messe da Requiem»
	Симфония + инструментальный концерт + страсти + фрагменты литургийного реквиема + полифонический цикл	В. Рунчак Симфония для баяна, чтеца, рока-компани и симфонического оркестра «Страсти по Владиславу»
	Инструментальный концерт + симфония + оратория	В. Зубицкий «Океан судеб» для солистов-вокалистов, баяна, смешанного хора и симфонического оркестра

Для многих современных композиторов в их собственном творчестве жанровая сфера, а с ней и формообразующая сторона часто выходят на первый план в палитре выразительных средств, что позволяет им достигать оригинальных творческих решений, а часто и достаточно высоких художественных результатов в аспекте формо – и жанрообразования. Следс-

твием этого сегодня в современной баянной музыке является постоянное обновление и развитие новых жанровых разновидностей и ответвлений, которые, как правило, выявляются весьма интересными и художественно оправданными.

Среди новых жанровых разновидностей можем выделить несколько групп. *Новые жанровые формы*, которые образовались путем жанрового синтеза и совмещают в своей структуре устойчивые черты двух или более жанров. Это так называемые *полижанровые* произведения, примеры которых рассматривались выше (сюита – симфония, соната – рапсодия, соната – полифонический цикл и др.). Помимо полижанровых композиций к этой разновидности следует отнести еще несколько интересных форм, и прежде всего *концерт-коллаж*, в котором представлен Концерт для баяна и струнного оркестра «Россиниана» Владимира Зубицкого или же Концерт для баяна с оркестром «Pezza de la Piazza» Святослава Лунёва. В этих произведениях-стилизациях объем цитатного музыкального материала зачастую оказывается более значительным и весомым, а роль композитора во многом сводится на построении новой формы-драматургии из определенных фрагментов уже готового материала, хотя и довольно переработанного как в фактурном, так и в интонационном плане.

Другим примером проявления новых жанровых форм в современной баянной музыке украинских композиторов может служить уже рассматриваемая ранее композиция Владимира Рунчака «Messe da Requiem», позиционирующаяся автором в жанре *концерта-пикколо*. В данном случае мы можем наблюдать ситуацию трансформации масштабного жанра инструментального концерта (концерта для инструмента с оркестром) в значительно камернизированный, малый его инвариант (концерт для сольного инструмента). При этом существенно меняется ряд параметров исходного жанра (инструментарий, масштаб, продолжительность и др.), но при этом сохраняется главнейший принцип этого жанра – построение музыкального материала на диалоге сольных и квази-оркестровых фактурных компонентов. К тому же данное произведение сохранило и другие важные свойства жанра инструментального концерта – виртуозность, импровизационность в сольных построениях, концентрация музыкального материала, многослойность и насыщенность фактуры, контрапункты, темповые, динамические, регистровые и тесситурные сопоставления, общая концертность музыкального высказывания и др.

Ярким образцом нового подхода в аспекте формообразования, основанного на *алеаторном* принципе случайности демонстрирует компози-

ция Виктора Власова «Infinito» («Бесконечность»), состоящая из 15-и отдельных фактурно обособленных музыкальных фрагментов-блоков. Алеторный подход в этом случае реализуется в возможности произвольного «строительства» формы композиции путем объединения данных блоков в произвольной последовательности. Кроме того, идея бесконечности, задекларированная в самом названии композиции, символично воплощается именно в «незамкнутости» ее формы. То есть после проведения всей цепочки музыкальных фрагментов-блоков драматургическое движение не заканчивается, а переходит на начало (в первый блок) и продолжается дальше. Завершается композиция также по решению исполнителя на любом фрагменте. Таким образом исполнитель-интерпретатор в процессе художественной реализации произведения становится полноправным его соавтором, благодаря которому композиция получает тот или иной инвариант макро-структуры.

Далее рассмотрим другие разновидности жанровых новаций в современной баянной музыке украинских композиторов, в частности, так называемые, *жанровые неологизмы*. Эта группа представляет новые жанровые разновидности, которые не являются типичными для баянной или камерно-инструментальной музыки. Так, *квази-соната* (вроде сонаты, что-то наподобие сонаты) – словосочетание, которое акцентирует внимание на условности жанрового определения, а также на отсутствии конкретной, присущей для данного жанра формы. Основные структурные компоненты сонатной формы здесь являются довольно размытыми, и вообще некоторые из них могут быть отсутствующими, однако при этом сохраняется основной принцип сонатности – противопоставление контрастных образных сфер и их «борьба» в условной разработке. Примерами таких композиций служат баянные опусы Людмилы Самодаевой (Квази-соната) и Владимира Рунчака (Квази-соната №2 «Музыка о жизни, – попытка самоанализа»).

Еще один новый музыкальный жанр в баянной музыке – *тетрадь* – фактически является разновидностью сюиты (Владимир Зубицкий «Болгарская тетрадь», Андрей Шашевский Сюита-тетрадь «Древнекиевские фрески»). Основной его отличительной характеристикой является наличие большого количества частей, связанных не только идеей, но и сквозным развитием всего цикла, где практически все части идут одна за другой без пауз, то есть атасса, а иногда смена частей происходит даже на кульминационной волне. Это создает особый эффект объединения разных по характеру фрагментов в единое целое, который напоминает перелистывания

страниц (частей цикла) музыкальной тетради и, вместе с тем, дает возможность охватить содержание всего произведения целиком. В данном случае неологизм проявляется в том, что немusикальнaя информaционнaя формa (тетрaдь) стaновитсa музикальнoй формoй-жанром.

Еще один пример жанрового неологизма можно заметить в названии концерта-пикколо Владимира Рунчака «Messe da Requiem» (что переводится как месса-реквием). Именно это объединение слов в названии композиции и вызывает определенное противоречие, которое и порождает собственно этот жанровый неологизм. Как известно, реквием является траурной разновидностью мессы, который исполняется как заупокойный ритуал. В данном случае этим словосочетанием в названии произведения композитор сознательно концентрирует внимание слушателя на доминанте образной сферы, характерной для жанра реквиема, то есть на трауре по умершему.

Рассмотрим еще одну группу новых жанровых проявлений в современной музыке украинских композиторов. Это *жанровые прецеденты* – нововведения которые имеют внемusикальнoе влияниe и реализовались в баяннoй музике в виде музикальнoх жанров. Итaк, Эпитафия, использованная Владимиром Рунчаком в его симфонии «Страсти по Владиславу», как известно изначально является литературным жанром и означает надгробную надпись-посвящение умершему. Оригинальность автора этой композиции заключается в том, что в данном произведении литературный жанр трансформируется в музыкальный. Эпитафичность этой части симфонии композитор реализовал с одной стороны, в использовании цитатного как литературного, так и музыкального материала (декламация фрагмента эпистолярного наследия Владислава Золотарева; использование интонаций темы главной партии финала его третьей баянной сонаты), с другой – в создании печального, скорбно-драматического настроения, которое господствует на протяжении всей этой части.

Среди других примеров использования в баянной музыке прототипов литературных жанровых форм можно назвать Концертную партиту №1 Владимира Зубицкого и Сонату Артема Нижника, в завершении которых их авторы использовали Эпилог. В литературной практике эпилог – это небольшая заключительная часть, добавленная к уже законченному художественному произведению и не обязательно должна быть связана с ним неразрывным развитием действия. Если в сонате Артема Нижника такое «послесловие» строится на самостоятельном материале и имеет довольно развернутый вид, то в эпилоге партиты Владимира Зубицкого практически

буквально используется материал III части цикла (Ария), хотя и в значительно редуцированном виде.

Классификация видов новых жанровых проявлений в современной музыке для баяна украинских композиторов предстала в таблице 2.

Таблица 2. Классификация новых жанровых проявлений в современной баянной музыке украинских композиторов

Виды	Формы	Примеры
Новые жанровые формы	Концерт-коллаж	В. Зубицкий Концерт «Россиниана», С. Лунёв Концерт «Pezza de la Piazza»
	Концерт-пикколо (для баяна соло)	В. Рунчак Концерт-пикколо «Messe da Requiem»
	Открытая (нестабильная или алеаторная) форма	В. Власов «Infinito»
	Полижанровые формы (соната-симфония, сюита-симфония, соната-рапсодия, токката-бурлета и др.)	В. Власов, В. Дикусаров, В. Довгань, В. Зубицкий
Жанровые неологизмы	Квази-соната	В. Рунчак «Музыка о жизни, – попытка самоанализа», Л. Самодаева Квази-соната
	Сюита-тетрадь	В. Зубицкий «Болгарская тетрадь», А. Сташевский «Древнекиевские фрески»
	Месса-реквием	В. Рунчак Концерт-пикколо «Messe da Requiem»
Жанровые прецеденты (внемузыкальные влияния)	Эпитафия	В. Рунчак Симфония для баяна, чтеца, рок-группы и симфонического оркестра «Страсти по Владиславу»
	Эпилог	В. Зубицкий Концертная партита №1, А. Нижник Соната

Таким образом, рассмотренные выше тенденции в жанровой и формообразующей сферах современной баянной музыки, созданной украинскими композиторами, отражают яркий индивидуализированный подход в русле поиска новых жанровых форм и видов, реализующийся через расшатывание устоявшихся канонов традиционной жанровой системы, что является весьма характерным явлением для композиторского творчества современности.

STRESZCZENIE

W artykule analizowano gatunki i formy współczesnych utworów dla akordeonu ukraińskich kompozytorów. Rozpatrywane są metody syntezy muzycznych gatunków, przedstawiono klasyfikację nowych gatunków, ujawniono naturę i cechy nowych muzycznych form, gatunkowych neologizmów i precedensów.

SŁOWA KLUCZOWE: współczesna muzyka dla akordeonu, gatunek muzyki, synteza gatunku, gatunkowe neologizmy, gatunkowe precedensy

SUMMARY

The article examines the genre and forming part of modern music for the accordion by Ukrainian composers. Discusses the features and catalogued species genre synthesis, a classification of new manifestations of the genre, depicts the nature and characteristics of the new genre forms of genre neologisms and precedents.

KEY WORDS: contemporary music for accordion, genre, shaping, genre synthesis, genre neologisms, genre precedents

АНДРЕЙ СТАШЕВСКИЙ – Rosyjska Akademii Muzyki im. Gniesinych, Moskwa
e-mail: mikhimkh@yandex.ru

Data przysłania do redakcji: 13.11.2013

Data recenzji: 23.01.2014

Data akceptacji do publikacji: 05.03.2014