

МУЗЫКА ДЛЯ ГИТАРЫ РУБЕЖА XVIII-XIX ВЕКОВ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Современное исполнительство представляет собой весьма разветвленную систему. Сущность основной проблемы, стоящей перед интерпретаторами музыки прошлого (в том числе и классицисткой) определяется необходимостью сочетать верность стилю исполняемого произведения и собственных эстетических принципов.

Объектом исследования в настоящей статье является коммуникативная система музыкального искусства, **предметом** – коммуникативная триада «композитор-исполнитель-слушатель» в отношении музыки для гитары рубежа XVIII-XIX веков, анализ места подобных произведений в концертном репертуаре современного гитариста и причины, по которым появляются «всплески» её востребованности либо невостребованности.

Появление триады «композитор-исполнитель-слушатель» связано с моментом, когда ремесло исполнителя отделилось от сочинительства. Это историческое явление обусловлено множеством причин, одной из которых является развитие концертной жизни. Именно в условиях концерта и происходит живое взаимодействие этой триады: идеи композитора, соединяясь с идеями исполнителя (интерпретатора), отражается в музыкальном сознании слушателя, что формирует условия социального функционирования музыкальных произведений. Рассмотрим звенья триады подробнее.

Композитор. Эталонность, заложенная в композициях музыки рубежа XVIII-XIX веков и исследуемая в ряде эстетико-исторических трудов, дает нам определенный взгляд не только на то, как эта музыка должна была исполняться, но и на то, что в духовно-ценностном аспекте она привносит в современное искусство по прошествии стольких лет. Стилиевые качества музыки композиторов означенного периода, явно или косвенно отраженные в произведениях, связаны с непосредственным мироощущением композитора, его эстетическими принципами, эстетикой исторического периода и т.д. В творчестве гитарных композиторов этого времени, несомненно, превалируют

жанры инструментальной музыки эпохи классицизма – сонаты, сонатины, концерты, дивертисменты, фантазии, вариации – в которых соблюдаются каноны классицистской эстетики. Так, в сонатных циклах реализуется семантическая программа классической сонаты (человек действующий- человек размышляющий- человек играющий) с обязательным использованием в одной из частей сонатной формы¹; в концертных жанрах сохраняется идея трехчастного цикла, оркестровая экспозиция, каденция солиста. Отличительной чертой музыки рубежа XVIII-XIX веков является и тот факт, что все композиторы, писавшие музыку для гитары, были известными концертирующими исполнителями и в тот или иной период своего творчества жили, творили и концертировали в Вене². Таким образом, «венский классицизм» стал той средой, в которой формировался композиторский стиль гитарного классицизма.

Исполнитель. Современная культура характеризуется множественностью исполнительских решений в отношении произведений прошлого. Тем не менее, можно выделить следующие основные направления, предполагающие две коммуникативные модели: **академическое** (преобладает соблюдение канонов исполнения музыки классической традиции); **историческое** или аутентичное (с акцентом на уточнении определенных параметров, связанных с использованием определенных инструментов, темпов, артикуляции и т.д.). И если первое направление в гитарном исполнительстве является базовым и особенно распространенным в академическом музыкальном образовании, то второе³, зародившись немного позже, сейчас занимает совершенно особое место в теории исполнительства. Проблемы, которые, на наш взгляд, изначально заложены в этих понятиях и которые в

¹ Жанровый аспект композиторского творчества XVIII-начала XIX веков для гитары изложен в статье автора «Парадоксальність і закономірність явища гітарного класицизму» // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти : збірник наукових праць. – Вип. 23. – Гітара як образ світу: виконавське мистецтво та наука. – Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського, 2008. – С. 64-73.

² Именно в Вене были написаны первые в истории музыки концерты для гитары с оркестром М. Джулиани и Ф. Карулли.

³ Его представители – Малкольм Билсон (венское фортепиано времен Моцарта), Арнольд Долмеач (один из инициаторов реконструкторского исследования и исполнительства), в гитаре – П. Стайдл, Ф. Вилла, в какой-то мере К. Маркиони, Р. Савино, Р. Галлен и другие.

какой-то степени ими обозначаются, – это проблемы **моделирования** (вектор «композитор-исполнителя») и **передачи** (вектор «исполнитель-слушатель») той эстетико-музыкальной «информации», которую заложил композитор в свое произведение. Таким образом, стадия **моделирования** характеризуется формами работы исполнителя с музыкальным текстом (нотными знаками). В случае, когда композитор и исполнитель сочетались в одном лице (как было в отношении гитарного творчества в эпоху классицизма), стадия моделирования (интерпретирования) была сведена к нулю. Стадия **передачи** задействует коммутацию исполнителя-слушателя и затрагивает проблему бытования исполнительства как социокультурного явления в разные исторические эпохи.

Слушатель. Проблема восприятия музыки оказывается настолько важной, что этим специально занимается музыкальная социология. Ряд исследователей (Б. Яворский⁴, Т. Адорно) различают определен-

---

⁴ Так, Б. Яворский [3], выявляя 5 типов слушателей, пишет о публике «плохой», публике, обращающей внимание «лишь на школьное благополучное исполнение» (чтобы не было остановок, удались узкотехнические приемы, верной была постановка рук, способы артикулирования, согласованность с установившейся традицией и т.д.); публике, идущей лишь на знакомые произведения, которая против проявления личности исполнителя (не узнавая любимый ею трафарет, она не понимает исполнения либо пропускает мимо ушей); публике, ищущей не хорошее исполнение произведения, а проявление силы личности исполнителя (поэтому искажение произведения на эту публику не действует, а те произведения, которые не допускают произвола, относятся этой публикой к разряду ученой и серьезной музыки); наконец, высший ранг – публика, способная в исполнении, в котором гармонично сливаются личности автора и исполнителя, оценить и автора, и исполнителя и приобщиться к их совместному проявлению.

Еще более широко подошел к проблеме типологизации слушателя Т. Адорно. Его 5 типов слушателя несколько другие. Так, *первый* тип (эксперта) — это вполне сознательный слушатель, от внимания которого не ускользает ничто и который в каждый конкретный момент отдает себе отчет в том, что слышит. *Второй* тип (хорошего слушателя) – самый распространенный – «понимает музыку примерно так, как люди понимают свой родной язык, – ничего не зная или зная мало об его грамматике и синтаксисе, – неосознанно владея имманентной музыкальной логикой» [1] Он слышит не только отдельные музыкальные детали, но спонтанно образует связи, высказывает обоснованные суждения, но не вполне осознает структурных импликаций целого. *Третий* тип является «потребителем культуры» (он много слушает, хорошо информирован, способен оценить все – от «тона» скрипки, до способа настройки роля). Тип *эмоционального* слушателя, по словам Адорно, «уходит еще дальше от объекта: слушание музыки становится для него по существу средством высвобождения

ные типы публики (слушателей). Не вдаваясь в подробности, укажем лишь на то, что к какому бы типу слушатель не принадлежал, его «реальность» не всегда совпадает с той, которую создал исполнитель на концерте, а та, которая создана самим слушателем в процессе восприятия⁵.

В какой мере все вышеизложенное является показательным для современного гитарного исполнительства в отношении гитарной музыки XVIII-XIX веков? Для примера рассмотрим две интерпретационные версии Grand solo Ф. Сора.

Исполнение итальянского гитариста Джузеппе Каррера в целом ближе аутентичному (историческому) направлению. Это выражено в том, что в данном случае представлено исторически целесообразное исполнение:

- исполнитель использует естественную акустику малого зала (скорее даже гостинную без дополнительного усиления);
- очевидно, у него инструмент образца середины XIX века.

Это исполнение рассчитано на малое количество слушателей, что соответствует принципам музицирования эпохи классицизма – происходит не романтическое подавление публики личностью исполнителя,

---

эмоций, подавляемых или сдерживаемых нормами цивилизации. Функция музыки здесь – это по преимуществу функция высвобождения инстинктов». *Пятый* – тот, который расценивает музыку как развлечение, на которого рассчитана индустрия культуры. В большинстве своем представители развлекательного типа слушания музыки решительно пассивны и резко восстают против всякого напряжения, которого требуют от них произведения искусства, адекватен лишь для таких массовых средств, как радио, кино и телевидение.

⁵ Анализ существующих типологий слушателей выявляет остроту существующей проблематики. Одна из наиболее острых проблем современной культуры – духовный кризис, который сопровождается изменением в обществе ценностных ориентиров, потерей человеком чувства прекрасного, способности сопереживать. Следствием кризиса является утверждение в обществе культа потребления, распространение продукции массовой культуры, часто потакающей низменным инстинктам и не требующей особой эстетизации. В этой ситуации классическое искусство представляется чем-то архаичным и чуждым современному человеку. Тенденция к «производству массовой продукции» проявляется во многих искусствах: массовая литература теснит художественную, массовое кино – серьезный кинематограф. Популярная музыка, в отличие от классической, оказалась более приспособленной к существованию в новых условиях. Она доминирует в аудиозаписях, в программах телевизионных и радиопередач, в концертах. Классические мелодии вытеснены «популярными» даже со звонков мобильных телефонов.

а наоборот – непосредственное общение. Авторитетный исследователь классицистского стиля в музыке Л. Кирилина пишет: «Для классической музыки характерен не модус проповеди, как для барокко, и не модус исповеди, как у романтиков, но скорее модус беседы между людьми, достойными общества друг друга и говорящими на одном языке. В этой культуре почти любое чувство (от бурного аффекта до сентиментального настроения) можно бы было выразить словами, но можно было сразу же ввернуть музыке, минуя стадию вербального воплощения» [3, с. 118-119].

Во **второй** избранной нами версии – *Fantasia Concertante* в исполнении Дмитрия Илларионова – Grand solo звучит с досочиненным российским композитором Н. Кошкиным оркестровым аккомпанементом. Итак, первое, что коренным образом изменилось – жанр: камерное соло превратилось в концерт с оркестром. Интригует тот факт, что нет ни одного источника, указывающего на существование Grand solo в виде одночастного концерта (что уже весьма странно для эпохи классицизма). Редакция же существенно изменила сам текст произведения: нарушилась стройность и сбалансированность фактурных контрастов, созерцательно-лирические разделы формы между основными превратились в перегруженные подголосками эпизоды и т.д. Кстати, слушатели неоднозначно среагировали на новую версию. Вот пример дискуссии по поводу звукового баланса, возникшей после прослушивания на ресурсе YouTube [5] между композитором и слушателем:

пользователь nishinrocky: «Аккомпанемент гитару явно задавливает. Тут уж ничего не поделаешь. Как сделать, чтоб гитара была громче? Солист вроде с микрофоном сидит, а всё равно оркестр его забивает».

пользователь nkoshkin: «Это не аккомпанемент. И никто никого не задавливает. Если в таком виде не нравится, слушайте вариант для гитары соло. Там оркестра нет».

Но нас интересует даже не само воссоздание или досочинение и связанные с этим положительные или отрицательные эмоции, а причины и мотивы, стоящие перед таким коренным вмешательством в авторский текст. Выскажем некоторые соображения и, отталкиваясь от той ситуации, которая сложилась в концертной жизни в отношении

классицистской музыки, сделаем выводы о современных тенденциях в гитарном исполнительстве.

1. Эстетическое начало, заложенное в музыке XVIII-XIX веков в XX столетии входит в конфликт с современной эстетикой. Отсюда – как реакция – появляются попытки сделать ее более приближенной к оригиналу, придать ей уникальный музейный вид (именно это развивается в аутентизме), либо противоположные попытки – приукрасить, привести новизну в звучание (несмотря на то, что это диссонирует с подлинником). Так, до-сочинение Н. Кошкиным оркестрового аккомпанемента к Grand Solo Ф. Сора, с одной стороны, приводит к явному эстетическому конфликту и является не «воссозданием» (как утверждает Н. Кошкин) «утерянной партитуры», а «пересочинением на новый лад», по сути – транскрипцией. С другой стороны, так как камерное произведение превратилось в концерт, следовательно, в количественном отношении изменилась аудитория. Подобная акция, несомненно, создает вокруг себя целый ряд событий социокультурного порядка: выведение камерного гитарного репертуара на большие концертные сцены, привлечение большей слушательской аудитории к гитарной классике, что в целом в условиях общества потребления имеет скорее положительный эффект.

2. Известно, что сам исполнитель обратился к композитору с подобной просьбой. Возможно, гитаристами ощущалась ограниченность подобного репертуара и его явное проигрывание более звучным, виртуозным и ярким произведениям более позднего периода. Это, по всей видимости, чисто концертный проект и его коммерческая закономерность вполне очевидна. Музыкантам в условиях общества потребления (особенно в странах постсоветского пространства, где наблюдается особый культурный спад) приходится создавать нечто такое, что могло бы удивить, развлечь большую и, в основном не подготовленную публику. Кстати, показательно, что в Европе таких проектов замечено не было.

3. Таким образом, можно констатировать факт, что гитарное исполнительство, в современном музыкальном мире представленное музыкантами тех или иных исполнительских направлений, существует в таком же соотношении, в каком существует слушательская востребованность к тому или иному стилю исполнительства. Соци-

окультурный парадокс данной современной ситуации в этой триаде «композитор-исполнитель-слушатель» заключен в том, что композиторы-гитаристы, создавая произведения «гитарного классицизма», а, следовательно, учитывая вкусы и эстетику слушателей своей эпохи, писали музыку, не учитывая среднего звена исполнителя как некоего ретранслятора их идей (отсюда – в определенном смысле камерность этих произведений). В современной культуре разнонаправленность исполнительства (к личности исполнителя, школе исполнительства, традиции, музейного аутентизма, неакадемических исполнений и т.д.) стимулировалась именно третьим звеном триады – слушательской аудиторией. Исполнитель, по сути, должен выступать в роли строителя «моста» между разными эпохами композиторов и слушателей, технологии строительства которых различны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адорно Теодор В. *Избранное : Социология музыки.* М. ; СПб. : Университетская книга, 1998. 445 с. – (Книга света).
2. Кириллина Л. В. *Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков / Л. В. Кириллина.* – М., 1996. – 189 с.
3. Кузмина Л. *Исполнительская эстетика Б. Яворского / Л. Кузмина.* – М. : Композитор, 2000. – 110 с.
4. *Guitars Through the Ages (Craftsman to Performer) by James Westbrook. Guitar Solo, San Francisco.*
5. GIUSEPPE CARRER. <http://www.youtube.com/user/natrumuriaticum/> дискуссия с Н. Кошкиным. http://www.youtube.com/watch?v=sv-C71ks_8s.
6. OLDEST SIX-STRING GUITAR. *Thomas F. Heck Gendai Guitar 9, no. 3 (1975) : 64-71.*
7. *The Guitar and Its Music : From the Renaissance to the Classical Era by James Tyler and Paul Sparks. Oxford Early Music Series ISBN 13 : 9780198167136 ISBN 10 : 019816713X. – 348 p. – Sep 2002.*
8. *The guitar and mandolin : biographies of celebrated players and composers for these instruments (1914) Bone, Philip James ; Publisher : London Schott. – 450 p.*

КУЛИК Александр. МУЗЫКА ДЛЯ ГИТАРЫ РУБЕЖА XVIII-XIX ВЕКОВ И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. Проанализированы эстетические установки в творчестве гитарных композиторов и тенденции в гитарном исполнительстве в отношении музыки этого периода.

Ключевые слова: типы слушателей, моделирование и передача музыкально-эстетической информации, современное гитарное исполнительство.

КУЛИК Олександр. МУЗИКА ДЛЯ ГІТАРИ МЕЖІ XVIII-XIX СТОЛІТЬ ТА СУЧАСНЕ ВИКОНАВСТВО. Проаналізовані естетичні принципи у творчості гітарних композиторів межі XVIII-XIX століть та тенденції в гітарному виконавстві у відношенні до музики цього періоду.

Ключові слова: типи слухачів, моделювання та передача музично-естетичної інформації, сучасне гітарне виконавство.

KULIK Aleksandr. MUSIK FOR THE GUITAR AT THE TURN OF THE 18th-19th CENTURIES AND MODERN PERFORMANCE. Esthetic principles in the creative work of guitar composers and the tendencies of guitar performance in relation to the music of this period are analyzed in this article.

Keywords: types of listeners, modeling and transfer of musical and aesthetic information, contemporary guitar performance.

УДК 78.03 : 78.071.1

Игорь ПРИХОДЬКО

ЧТО НОВОГО «СОЧИНИЛ» БАХ?

Вопрос, вынесенный в заглавие настоящей статьи, был задан её автору, когда он делился впечатлениями об очередных Баховских чтениях в Санкт-Петербурге. Этот вполне риторический вопрос, заданный музыкантом-исполнителем, демонстрирует скептическое отношение к способности современного академического музыкознания сказать о творчестве Баха что-нибудь новое и полезное для исполнительской практики. Музыковеды при этом считают постоянное обращение к творческому наследию И. С. Баха вполне естественным и даже необходимым:

«О Бахе есть множество монографий <...>, но потребность в создании подобных трудов не иссякает, наоборот – все более возрастает, ибо в изменяющемся мире изменяется понимание баховской музыки, её роли в мировом художественном процессе. Такова общая закономерность адаптации культурных явлений прошлого. Но в отношении