

**«КУБИНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ» ЛЕО БРАУЭРА
КАК ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЖАНРА
В ГИТАРНОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА**

«Вот уже около 40 лет мы находимся в стадии взрыва в обновлении музыки» – сказал лидер второй волны мирового музыкального авангарда, немец Карлхайнц Штокхаузен. Исходя из этих слов можно сказать, что творчество Лео Брауэра в гитарной среде – это «взрыв ядерной бомбы», которая открывает дверь в принципиально новую эпоху гитарной музыки – концептуальные жанры. Действительно, «Кубинские пейзажи» Лео Брауэра – первый гитарный квартет в XX в. – являются одним из первых примеров концептуального жанра и открывают перед исследователями несколько путей изучения:

- значения современных музыкальных систем в гитарной музыки;
- применения абсолютно новых исполнительских приёмов и средств выразительности;
- обращение к различным национальным фольклорным сюжетам.

Актуальность темы статьи обусловлена высокими художественными качествами трех «Кубинских пейзажей», их недостаточной изученностью в отечественной музыкальной науке, а также личной заинтересованностью автора работы в связи с их первым исполнением в Харькове, в концертных программах сезона 2009–2010 гг.

Объект исследования – гитарное искусство XX века, а его **предмет** – стилевые черты музыки Л. Брауэра, связанные в данном жанре с символичностью и картинностью.

Цель статьи – определить художественную концепцию, указывающую на цикличность трех «Кубинских пейзажей», через использование средств исполнительской выразительности, принципиально новые пути развития звука и интонации в гитарном искусстве XX в.

Если обратиться к историческим фактам, то действительно точно нельзя назвать композитора или конкретную эпоху, в которой был написан первый гитарный квартет, поскольку гитара приобрела академический статус сравнительно недавно в конце XX – начале XXI вв. Гитарный квартет Л. Брауэра «Кубинский пейзаж с дождем» (1957)

является первым образцом данного жанра в истории гитарной музыки¹.

Скорей всего появление жанра гитарного квартета на Кубе не случайно. Мы знаем, что в латиноамериканских странах гитара является национальным символом, её можно услышать везде, как в концертном зале, так и за его пределами, на улицах, в ресторанах, набережных и т. д. Являясь участником национальных ансамблей, частью национального фольклора, гитара в этих странах существует в гитарных ансамблях, квартетах, оркестрах очень давно.

Творчество Брауэра включает огромное количество произведений для гитары и гитарных ансамблей (гитарный дуэт, квартет, оркестр).

Остановимся на двух квартетах, которые входят в цикл «Кубинских пейзажей»: для квартета гитар **«Кубинский пейзаж с дождем»**, **«Кубинский пейзаж с румбой»** и для гитары соло **«Кубинский пейзаж с колокольчиками»**.

Л. Брауэр начал свою композиторскую деятельность под влиянием современных композиторов-*негитаристов*, а также композиторов нововенской школы (Веберн, Шенберг, Берг) и композиторов первой и второй «волны» авангарда. Л. Брауэр первым из гитарных композиторов применил различные виды современных музыкальных систем: алеаторику и минимализм, при этом используя фольклор стран Латинской Америки, Африки и Кубы. К середине XX в. Л. Брауэр становится одной из важнейших фигур не только в современной гитарной музыке, но и в контексте развития всей мировой академической музыки.

Брауэр открыл принципиально новые пути развития гитарной музыки применяя:

¹ Позже были написаны «Андалузский концерт» для четырех гитар и симфонического оркестра Родриго (1969), «Concerto Iberica» Торробы (посвящено гитарному квартету Ромерос, 1976 г.), в 80-90-х – квартеты Роланда Диенса, Никиты Кошкина, Карло Доминикони и т.д. Даже этот неполный перечень произведений для квартета гитар дает нам повод сказать, что в конце XX – начале XXI веков гитарный квартет как жанр полностью сформировался в творчестве композиторов, пишущих для гитары. Можно предположить, что это лишь начало пути и дальнейшее движение будет осуществляться по направлению к возникновению **«оркестра гитаристов»**. Первый опыт гитарного академического оркестра был осуществлен в Парижской консерватории (под управлением дирижера, композитора, гитариста Роланда Диенса).

- **различные специальные эффекты** (пиццикато Бартока, спирали, полиритмия, приготовленные гитары, перестроенные гитары и многое другое);

- **изменение звучания** (различные варианты перестройки гитары, применение фольклорных интонаций разных народов, применение приготовленных гитар и т. д.);

- **новые палитры звука** (имитации ударных инструментов представителей разных народов, имитации звуков природы, колоколов и т.д.);

- **картинность и символичность** использование картинности, пейзажности и колористики, цветозвучности в своих сочинениях, обращение к фольклору различных национальностей (Африка, Куба, Латино-американские страны).

Лео Брауэра можно охарактеризовать как первого композитора гитариста, чье творчество можно отнести к 1-й и 2-й волнам мирового музыкального авангарда, и наверное можно предположить что и к первой волне гитарного авангарда, согласно Шнайдеру. Этот отсчет, на мой взгляд, можно начать с произведения Брауэра *La Espiral Eterna* («Вечная спираль»).

«Мой стиль – это тот, который я сам назвал бы “арфо-гитарным”. Это – гитара-оркестр, где все элементы композиции близки оркестровым приемам, больше, чем тем приемам, что стали “клише” для гитары. Я всегда использую “гитару-арфу”, звучащую, резонансную. Я стараюсь избежать «ударной» или «мелодической» гитары. Четыре простые ноты дают мне предлог для сочинения больших размеров...

Мелодия во все времена была королевой музыки, но в настоящее время этого почему-то не происходит. Мой гармонический язык базируется на экстенсивном использовании спектра звука, – так же, как это делал и Равель и Дебюсси» [6].

Композиционно-семантический анализ трех Кубинских пейзажей Лео Брауэра. Касаясь творчества Брауэра, отмечу, что оно включает огромное количество произведений для гитары и гитарных ансамблей (гитарный дуэт, квартет, оркестр), а также произведений для симфонического оркестра и кино. Я остановлюсь лишь на двух квартетах и одном сольном произведении, которые входят в цикл «Кубинских пейзажей».

Стилистически раннее творчество Брауэра пропитано национальной ритмикой и кубинским колоритом, а его более поздние работы написаны в минималистическом ключе. Во всех трех сочинениях эти две стилевые тенденции объединены.

«Кубинский пейзаж с дождем» – это пьеса для четырёх гитар, которая с помощью специальных эффектов имитирует звуки шторма в тропическом лесу. Первым исполнением дирижировал сам **Л. Брауэр**, исполнителями были **Robert Beer, John Draper, Carl Ljungstrom и Steven Patterson**.

Это произведение интересно с разных точек зрения:

Во-первых, с точки зрения **формообразования**. Номинально форма состоит из пяти разделов: условно: *A-B-C-D-A1*, каждый из которых, постепенно развиваясь, приводит нас к кульминации в разделе **D**. То есть явно видны черты объединения свободной композиции с обрамлением (арка *A-A1*).

Во-вторых, это произведение интересно с точки зрения содержания.

Так, раздел *A Moderato* – начало произведения вступление, которое ярко рисует картину таинственного тропического леса утром. Это томление изображено путем взятия по одной ноте у каждого из инструментов. Затем в плавном движении появляются ритмико-колористические интонации, которые сливаются воедино.

В следующем разделе *B Poco piu mosso* происходит смена фактуры, словно прерывается ясное утро и начинается легкий тропический ветерок с дождем. В фактуре это выражено тремоло у первых двух гитар (яркая имитация капель дождя), в тоже время в аккомпанементе беспрерывным движением шестнадцатых имитируются порывы ветра.

Раздел *C Piu mosso Legato(sul tasto ad libitum)* – я условно обозначил бы «затишье перед бурей». Композитор использует эффект наложения заливанных восьмых, которые создают эффект «хождения туч». Внутри этого раздела в точке золотого сечения находится эпизод *Poco staccato*, **написанный в неоклассическом стиле** (имитация канона).

Раздел *D Piu presto possibile* – это кульминация произведения, которая вырастает из витка спирали, имитирующего разгар шторма от *pp*

до *f* прерывающегося подразделом *Agitato La pizz Bartok* – кульминационная точка всего произведения (имитация града).

Наконец, *Al Coda moderato* – это заключительный раздел сочинения, в которой возникает своеобразная арка с началом: шторм кончился.

На наш взгляд, актуальностью этого сочинения является не только разговор о форме и национальных фольклорных интонациях, но и огромное разнообразие и красочность гитарных и не только гитарных приёмов, причем некоторые из которых исполняются на гитаре впервые! Техника является еще одной важной особенностью этого произведения.

1. Здесь Брауэр первым из кубинских композиторов использует алегорическую и минималистическую техники музыкального письма.

2. Впервые им применен прием пиццикато Б. Бартока (из «Музыки для струнных, ударных и челесты»). Считаю важным отметить, что в гитарной музыке подобный прием записывают как *slap*, но Лео Брауэр обозначает именно как пиццикато Бартока (что, возможно, указывает на академическую традицию, к которой примыкает Брауэр).

The image shows a musical score for guitar, divided into two sections. The first section is marked 'G' and 'Agitato Bartok pizz., irregolare' with a duration of '20"-25"'. It features four staves of music, all starting with a dynamic marking of *f* (forte). The second section is marked 'H' and 'Bartok pizz. a nat.' with a 'rall.' (rallentando) marking. Above the staves, there are rhythmic patterns: '3"-5"', '3"-5"', '3"-5"', and '3"-5"'. The dynamics in this section are *mf* (mezzo-forte), *mp* (mezzo-piano), and *p* (piano), with the word 'rallentando' written across the staves. The score ends with a *pp* (pianissimo) marking.

3. Также среди приемов появляются тремоло, спирали Брауэра

и различные имитации (звуков природы Гаваны).

Все это делает данное сочинение одним из ярчайших колористических произведений и дает нам повод предположить, что Брауэр рассматривал звучность гитары, образно говоря, не только в цветах, но и в тонах и различных оттенках.

«Кубинский пейзаж с Румбой» – это произведение для квартета приготовленных гитар (1985), то есть через 20 лет). Тем не менее, и в данном произведении композитор использует алеаторическую и минималистическую техники.

Необходимо начать с того, что произведение написано для приготовленных гитар. Подобно фортепиано, когда на струны рояля кладут лист бумаги или треугольник или какой либо предмет, в приготовленной гитаре используют деревянные палочки или спички, вставленные между струн (впервые приготовленные гитары появились в музыке американского композитора **Andreu Yorka**, которые использовал прищепки).

«Кубинский пейзаж с Румбой» – это произведение, в котором воплощен национальный колорит Гаваны, потому что румба является национальным танцем Кубы. С помощью специальных эффектов на приготовленных гитарах автор имитирует звуки всевозможных ударных инструментов, насыщая румбу огромным разнообразием ритмов, которые, накладываясь друг на друга, образуют полиметрию. Брауэр

эр применяет огромное разнообразие приёмов – пиццикато Бартока, флажолеты, различные имитации народных латиноамериканских инструментов, разнообразные ритмо-формулы и поразительные динамические контрасты.

Два больших раздела произведения по-разному представляют румбу.

В первом разделе словно витает дух самого танца: Кубинские ударники как ритмические запевалы воспроизводят ритм еще не начавшегося танца. Танцевальность в непосредственном выражении Румбы начинается со второго раздела. Танец, который звучит в динамике от *pp-ff-ppp*, то есть в конце танец растворяется как воспоминание о чем-то былом, давно забытом.

«Кубинский пейзаж с колокольчиками» – написан для гитары соло. Произведение, которое рисует картину магического ритуала.

Это произведение также интересно с точки зрения формы и содержания.

Форма состоит из четырех разделов (A- B- D- C)

раздел *A* – это своего рода подготовка к ритуалу (медитация).

раздел *B* – это начало самого ритуала (токката).

раздел *D* – это приношение в жертву ради благой цели (злое скерцо), кульминация всего произведения, произношение магических заклинаний.

раздел С – это завершение ритуала, надежда есть! (медитация)

Как и в двух других «Пейзажах...» Л. Брауэр использует разнообразное количество приёмов: пиццикато, разгиадо, имитацию ударных инструментов, флажолеты и многое другое.

Символизм и картинность в «Кубинских пейзажах» Лео Брауэра

На мой взгляд, цикл «Кубинских пейзажей» Лео Брауэра интересен также целиком, с точки зрения символики и картинности. *Символизм* – (от фр. *Symbolisme*) – одно из крупнейших направлений в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870–80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX вв., прежде всего в самой Франции, Бельгии и России. Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства.

С моей точки зрения эти три произведения композитор не зря мыслит как цикл, потому что в каждом из пейзажей проявляется символичность и картинность.

Символичность²:

- таинственный тропический лес – символ жизни.
- кубинский национальный танец румба – символ духа Гаваны (молодость).

² **Символ** (греч. *symbolon* – признак, примета, пароль, эмблема) — знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представлены только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию.

- таинственный ритуал с колокольчиками — символ смерти.

Жизнь — Молодость — Смерть

Лес — Румба — Ритуал

Из сравнения можно обнаружить удивительную смысловую констративную и концептуальную арочную связь в цикле:

рождение — молодость — смерть

Можно предположить, что именно в данном конкретном порядке, а именно — «Кубинский пейзаж с дождем» — «Кубинский пейзаж с Румбой» — «Кубинский пейзаж с колокольчиками» — и следует исполнять данные сочинения. Тогда прослеживается смысл цикла всех трех пейзажей — это цикл жизни человека от самого рождения до смерти.

Картинность. Жанровое имя «пейзаж» (фр. *Paysage*, от *pays* — страна, местность в живописи и фотоискусстве) — это тип картины, изображающий природу или какую-либо местность — лес, поле, горы, роща, деревня, город и т.д. Данное понятие «Пейзаж» подчеркивает тип мышления композитора, он видит и воспринимает свои произведения как картины, что в свою очередь, указывает в его сочинениях на определенный запрограммированный или заложенный смысл (концепцию).

Нередко перечисляя жанры искусства, пейзаж упоминают на одном из последних мест. Пейзажу придают, порой второстепенную роль по отношению к сюжету картины. Такая точка зрения, соответствующая старинным представлениям, кажется, по меньшей мере, наивной. В наше время беспокойных раздумий о кризисе во взаимоотношениях человека и природы, поисков путей сближения цивилизации и окружающей среды пейзажное искусство предстает зачастую мудрым учителем. В произведениях минувших эпох, в лучших полотнах современности оно демонстрирует, как входит природа в человеческое сознание, претворяясь в символ, лирическое раздумье или тревожное предупреждение.

Опираясь на собственный исполнительский опыт, выскажем предположение, что Л.Брауэр имел ввиду следующие картины.

1. «Кубинский пейзаж с дождем» — картина тропического леса во время шторма сравнение с картинами Айвазовского.

2. «Кубинский пейзаж с румбой» — картина кубинских музыкантов и танцующей пары картины кубинских художников XX — XXI в., художников-кубистов П. Пикассо, С. Дали и др.

3. «Кубинский пейзаж с колокольчиками» – картина магического ритуала наскальная живопись, древних племен Африки, Кубы и Латинской Америки.

В «Кубинских пейзажах» Л. Брауэр проявил себя не только гениальным композитором, философом, мыслителем, но и в какой-то степени хорошим художником который рисует свои картины, наполняя их различными гаммами и оттенками, формами и содержанием, тенями и светотенями, символами и. т.д. Если проводить сравнение творчества Л. Брауэра с другими гитарными композиторами, то можно с уверенностью сказать что он единственный в своем роде композитор, который применил принципиально новые музыкальные системы и выработал абсолютно новые принципы музыкального языка и средств музыкальной выразительности.

ВЫВОДЫ. Предложенная систематизация авторских концепций пейзажной программности позволяет обосновать тот факт, что *гитарный квартет как жанр* в музыке Л. Брауэра сформировался на основе *синтеза* двух отдельных сформировавшихся принципов программности и символики. Будучи первым из гитарных композиторов, Л. Брауэр применил современные ему музыкальные системы, прибавив к ним множество афро-кубинских интонаций, создав, таким образом, *синтез* разнообразных национальных стилей. В этом случае можно предположить, что Л. Брауэр уже в середине XX в. выходит далеко за рамки общепринятой жанровой стилистики в области гитарной музыки и подготовил, таким образом, появление такого феномена композиторской практики эпохи постмодернизма, как «*метастиль*».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бетанкурт Р. *Короткая встреча с Брауэром* / Р. Бетанкурт. – 1997 – 143 с.
2. Дэйли Энди. *Лео Брауэр* / Э. Дейли – 2002. – 138 с.
3. Иванников Т. *Соната для гитары соло Лео Брауэра проблемы исполнительской интерпретации* / Т. Иванников. – Донецк, 2005.
4. Холопов Н. Ю. *Новые парадигмы музыкального мышления XX века [электронный ресурс]* / Ю. Н. Холопов. – Режим доступа : [<http://www.kholopov.ru/prdgm.html>].
5. Шнайдер Д. *II золотой век гитары [электронный ресурс]* / Д. Шнайдер. – <http://www.classic-music.ru/gitara.html>.

6. *Brouwer Leo*. By Andy Daly [электронный ресурс] / L. Brouwer – Режим доступа : http://abateguitar.narod.ru/A_g_article1_2.htm ; <http://www.musicweb-international.com/brouwer/#ixzz0qAdUvPGC>].

7. *Afro Cuban Composer, Guitarist & Conductor Founder & Director, Orquesta Cordoba* [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://chevalierdesaint-georges.homestead.com/brouwer.html>.

8. *The World's Leading Classical Music Label / by Leo Brouwer* – режим доступа: [http://www.naxos.com/person/Leo_Brouwer_27105/27105.html].

БРАГИН Андрей. «КУБИНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ» ЛЕО БРАУЭРА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЖАНРА В ГИТАРНОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА. Предложено обобщение стилистических особенностей, техники письма и новых исполнительских приёмов в «Кубинских пейзажах» Лео Брауэра.

Ключевые слова: стиль, программность, концептуальный жанр, семантика, символизм, синтез, метастиль.

БРАГІН Андрій. «КУБІНСЬКІ ПЕЙЗАЖІ» ЛЕО БРАУЕРА ЯК ВПОВЛЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЖАНРУ У ГІТАРНІЙ МУЗИЦІ XX СТОЛІТТЯ. Запропоновано узагальнення стилістичних особливостей, техніки письма та нових виконавських прийомів в «Кубинських пейзажах» Лео Брауера.

Ключові слова: стиль, програмність, концептуальний жанр, семантика, синтез, метастиль.

BRAGIN Andrey. «CUBAN LANDSCAPES» AS AN IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL GENRE IN GUITAR MUSIC OF THE TWENTIETH CENTURY. A generalization of the stylistic features, technical writing and performing new techniques in the “Cuban landscapes” by Leo Brouwer is introduced.

Keywords: style, program, conceptual genre, semantics, symbolism, synthesis, metastil.