

Коновалова І.Ю.

канд. искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и фортепиано, Харьковская государственная академия культуры

КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ «АВТОР – ТРАДИЦИЯ» В УКРАИНСКОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ XX – XXI ВВ. (К ПРОБЛЕМЕ НЕОФОЛЬКЛОРИЗМА)

Аннотация. Определяется коммуникативная специфика диалога «автор – традиция» в украинском хоровом творчестве XX-XXI вв.

Ключевые слова: культурный диалог, традиция, композиторская интерпретация, стиль, неофольклоризм, украинское хоровое искусство.

Анотація. Коновалова І.Ю. Комунікативна ситуація «автор – традиція» в українській хоровій музиці XX-XXI ст. Визначається комунікативна специфіка діалогу «автор – традиція» в сучасній українській хоровій творчості

Ключові слова: культурний діалог, традиція, композиторська інтерпретація, стиль, неофольклоризм, українське хорове мистецтво.

Annotation. Konovalova I. Y. Communicative situation «authorm – tradition» in Ukrainian choral music of XX-XXI century. The article is devoted to the researching of specific of the modern of Ukrainian choral music.

Key words: cultural dialogue, tradition, composer's interpretation, style, Ukrainian choral art.

Постановка проблемы. Период рубежа XX – XXI вв. характеризуется широтой мировоззренческой парадигмы, философским осмыслением искусства, направленностью творчества на переосмысление духовного наследия. В это время, именуемое эпохой постмодерна, происходят значительные изменения сложившихся стереотипов мышления и способов толкования художественного опыта, «традиция подлечит сознательной реконструкции, деформации и возрождению, что соответствует культурной ситуации переходных эпох, полифоничности мышления, историзации сознания» [8, с. 20].

Ориентация современного искусства на память культуры, стилевой плюрализм, поиск универсальных методов коммуникации, актуализируют идею глобального художественного синтеза, во многом обусловившего процессы жанрово-стилевой интенсификации.

В музыкальном искусстве данная ситуация является на уровнях углубления, трансформации художественных систем, переосмысления национальных традиций и композиционных техник, созданных предыдущими эпохами, свободного оперирования существующими жанрово-стилевыми моделями и их знаками (включенными в новый художественный контекст согласно авторской цели). Наблюдается активизация творческого интереса к этнотрадиционному и культовому духовному наследию. Основой композиторской практики в плане обобщения творческого опыта становится искусство цитирования и авторского монтажа фрагментов различных художественных текстов, «стилевая импровизация на темы известных сюжетов и образов» [2, с.15].

Актуальность данной статьи определяется необходимостью всестороннего изучения и искусствоведческой интерпретации самобытных явлений современного композиторского творчества, отражающих художественную эволюцию важнейших для любой творческой практики форм культурного диалога «автор – традиция», «композитор – фольклор», «прошлое – настоящее».

Объектом предлагаемой статьи являются стилевые процессы в современной украинской музыке рубежа XX — XXI вв. **Предметом** – неофольклорные проекции коммуникативной ситуации «автор – традиция» на материале хорового творчества современных украинских композиторов

Анализ последних исследований и публикаций. Осмыслению стилевых процессов в современной отечественной музыке посвящены теоретические труды многих авторитетных ученых. В центре внимания искусствоведческой мысли также и исследование нефольклорного направления, ставшего одним из ключевых в творческой практике украинских композиторов. Изучению неофольклоризма как явления посвящены музыковедческие работы А. Гончарова [4], Е. Деревянченко [5], О. Бенч-Шокало [2], А. Козаренко [6] и др. Авторам.

Нерешенные части общей проблемы. Вместе с тем, несмотря на значительный и постоянный научно-теоретический и практический интерес к обозначенной проблеме, многие ее важнейшие аспекты все еще остаются недостаточно исследованными. В частности,

Надійшла до редакції 20.12.2012

среди малоизученных ракурсов – неофольклорная направленность хорового творчества украинских авторов в контексте синтетических стилевых тенденций эпохи постмодерна. Именно этим определяется **цель** данной статьи: выявить эстетико-художественную и семантико-интерпретационную специфику неофольклорных хоровых композиций современных украинских авторов.

Основной материал. Новые стилевые ориентиры в украинской музыке нынешней эпохи: расширение и переплетение стилевых политенденций (неоромантических, неоклассических, неофольклорных, авангардных и др.), обогащение образной сферы лирико-философской проблематикой, трансформация жанровых парадигм, повышение роли субъективного начала существенно отразились и на творческой практике современных композиторов, прежде всего в хоровой музыке. В данной сфере происходит философское осмысление проблем национальной духовности в ее традиционном источнике – отечественной певческой традиции.

Тенденцию сосуществования различных стилевых парадигм в современной музыке отмечают многие искусствоведы. Констатируя интерпретирующий характер музыкального авангарда, украинский композитор и музыковед О. Козаренко акцентирует наличие в произведениях современных украинских авторов национальных приоритетов как на эстетическом уровне, так и в плане конкретных интонационно-языковых компонентов. Постмодернистическим центром, равнозначным как для «авангардных», так и для «консервативных» творческих направлений современной украинской музыки, исследователь считает категорию национального, обусловленную этнотрадиционными истоками и творчески подтвержденную неофольклорной тенденцией. Последняя (вследствие появления в условиях неоавангарда оригинальных авторских версий работы с фольклором) является «основой сохранения и обогащения национального семиозиса» [6, с. 13].

Сочинения украинских композиторов на народно-песенном материале представляются сложными художественными текстами, демонстрирующими «в пределах семантически единой фольклорной сферы» [9, с. 130] широкий жанровый диапазон творческих решений (от традиционных фольклорных обработок-адаптаций – до авторских стилизаций и концептуальных сочинений «в фольклорном стиле» (фольк-оперы; народные действия и др.).

Существенным фактором модернизации системы «автор-традиция», обогатившим ее жанрово-стилевую и языковую палитру, является «неофольклоризм» («новая фольклорная волна») – современная форма композиторской интерпретации фольклора, заявившая о себе в последнюю треть XX ст. Неофольклоризм как форма диалога композиторского и народного творчества, выявляет «глубинную связь с принципами фольклора как системы» [5, с. 63]. Динамизация неофольклорного творческого импульса на современном этапе художественного бытия в значительной степени обусловлена отражением переосмысленных модер-

нистских новаций основоположников неофольклорного направления первой половины XX в. (Б. Бартока, И. Стравинского и др. авторов).

Диалогическая направленность современного неофольклоризма заключается в постижении внутренних законов народного мышления с их преломлением на разных уровнях художественного целого. Типологические особенности форм неофольклорного диалога, выявленные украинским исследователем Є. Деревянченко (реальный, явный и опосредованный, внутренний), определяются степенью присутствия народных элементов в авторском сочинении [5, с. 67].

Современный неофольклор как явление представляет собой новую экспериментальную форму освоения этнотрадиции в авторской музыке, расширяющую представления о фольклоре (в плане ресурсов и звукописи). Он становится высшей ступенью постижения национальной традиции, претворением новой нормативности, основанной на подчинении элементов композиционных техник (сонористики, алеаторики и др.) природе фольклорных лексем, раскрытии с их помощью неизвестных ранее глубинных смыслов и контекстов [6, с. 13].

А. Сохор считает важнейшей причиной нестандартного толкования фольклора в российской композиторской практике второй половины XX ст. (творчество Р. Щедрина, Г. Свиридова, В. Гаврилина и др.) глубинное понимание авторами национального в музыке, которое базируется на обобщении психологии народа, его духовных идеалов [10, с. 47]. Значительным представляется понимание этнотрадиционной культуры как философско-этической категории; осознание ментальной, художественно-эстетической и конструктивно-логической сущности музыкального фольклора как самобытной целостности со сложившимся интонационно-художественным образом мира, жанровым фондом и комплексом лексических элементов (ладовой и метроритмической основой мелоса, импровизационной исполнительской манерой, особенностями многоголосия), способной стать основой мышления композиторов. Фольклор трактуется современными творцами как опыт поколений, объединяющийся в сознании с религией. Это проявляется, в частности в обращении авторов к пластам календарно-обрядовой архаики, народным образцам, семантика которых синтезирует языческую и христианскую культовые традиции.

Украинский музыковед А. Гончаров называет неофольклорный вид коммуникации образцом новой интеллектуальной музыки и отмечает, что благодаря проникновению в народную психологию и диалектологию, автор (на основе национальных музыкальных диалектов) создает «сложный этнокультурологический музыкальный язык» [4, с. 46].

Моделью «неофольклорных» сочинений становится фольклорная традиция как динамическая художественная система с присущими ей образными и жанрово-стилистическими параметрами. Воссоздание фольклорной интонационной модели происходит путем типизации семантических, лексичных компонентов, свойственных народному творчеству. При этом

наличие ярких типологических деталей становится основанием для ассоциативных связей, осознания принадлежности произведения к конкретной жанровой модели, системе.

Современная композиторская практика обращается к малоизученным архаическим пластам фольклора и «модернизирует» народно-песенные первоисточники с помощью новейших технико-композиционных приемов. Среди основных черт неофольклоризма: полный или частичный отказ от прямого цитирования фольклорной мелодики; использование краткой фольклорной попевки «формульного» типа в качестве мобильной конструктивно-смысловой единицы, способной к вариантным интонационно-ритмическим модификациям; усложнение языкового комплекса авторских сочинений. В поле композиторского внимания оказываются атмосфера и манера фольклорного интонирования, импровизационность и вариантность – имманентные свойства народного музицирования.

Исследователи хоровой музыки в России и в Украине (Г. Григорьева, О. Бенч-Шокало, О. Белоненко, А. Лашенко, Ю. Паисов и др.) определяют характерную для рубежа XX-XXI вв. общую тенденцию исчерпанности пассивно-традиционных методов композиторской интерпретации фольклора, не отвечающих современным эстетическим нормам, и лишенных авторской стилистической индивидуализации [7, с. 123]. Вместе с тем, ряд ученых (Ю. Паисов и др.) акцентируют появление в современных социокультурных условиях новых форм, связанных с двумя противоположными сферами – аутентичным фольклором (необработанным композиторами) и авторским творчеством «по фольклорным мотивам» (с применением неофольклорных приемов композиторской типизации) [9, с. 130].

А. Белоненко указывает на сосуществование в современной хоровой музыке двух различных конструктивных походов к проблеме использования народной песни: 1) традиционного (с применением метода обработки цитированной народной мелодики), сформировавшегося в практике XIX ст.; 2) альтернативного, позволяющего создавать свободные по форме сочинения в «народном стиле» на основе «аналитического» композиционного метода, основанного на комбинаторном использовании фольклорных элементов народной музыкальной системы, характерных для конкретного жанра или местной исполнительской манеры (без заимствования фольклорного напева) [1, с. 143-144].

Эстетико-художественным основанием современной композиторской интерпретации фольклорной образности в контексте культурных новаций постмодерна представляется, на наш взгляд, ряд факторов. Один из них – смена уровня и формы социокультурного функционирования фольклора (вследствие его дифференциации). Существенными аспектами расширения лексики и семантики хоровых сочинений в украинской музыке конца XX ст. – начала XXI ст. становится использование фольклора с акцентом на певческой обрядовой архаике. Авторская трактовка народнопесенных раритетов направлена на переосмысление жанрово-стилевых элементов, исполнительских тра-

диций, региональной языковой специфики (например, колористических особенностей карпатской этнохарактерной традиции) и семантизацию национального героического эпоса (дум, исторических песен).

Характерной тенденцией композиторской интерпретации фольклорной образности в современной украинской музыке выявляется: сосуществование методов профессионализации народно-песенных образцов, характерных для различных историко-культурных периодов; возникновение альтернативных форм авторской трактовки первоисточников, репрезентирующих пути размежевания сложившихся канонов работы «по модели».

Основополагающими формами авторской индивидуализации фольклорных образцов в украинском хоровом искусстве О. Бенч-Шокало считает использование народно-песенного напева в качестве тематизма (с дальнейшим его развитием) в новом стилевом контексте, а также реконструкцию старинных пластов певческой обрядовой культуры с образованием нового концентрированного целого [2, с.125-126]. Магистральными векторами модернизации фольклорно-авторского диалога на современном этапе его экзистенции становятся стилистическое усложнение цитированного оригинала в авторском тексте в результате разработки (симфонизации) и темброфактурного обогащения интонационной основы; б) кристаллизация quasi-фольклорных опусов, стилизаций, произведений неофольклорной эстетической ориентации (хоровые циклы с собственной жанровой концепцией, творчески объединяющие стилизованный и свободно трактованный аутентичный мелос («Триптих» В. Бирика, концертная колядка «Корочун-коляда»; хоровые концерты «Горы мои», «Ярмарка» В. Зубицкого; хоровая опера «Ятранские игры» И. Шамо, кантаты «Времена года» Л. Шукайло, «Четыре времени года», «Красная калина» Л. Дычко и др.).

Объединяющим фактором направленности хорового творчества современных украинских композиторов, обращающихся к фольклорной образности (Ю. Алжнев, В. Бирика, Я. Верещак, Л. Грабовский, А. Гаврилец, И. Гайденко, Л. Дычко, В. Зубицкий, В. Рунчак, М. Скорик, Е. Станкович, В. Степурко, И. Шамо, О. Яковчук и др.) становится, с одной стороны, претворение национального колорита, атмосферы, исполнительской манеры и реконструкция «дефинитивной структуры сонора народно-песенного первоисточника, не опредмеченного ранее в фольклорных обработках» [6, с. 13]. С другой стороны, обогащение современных художественно-выразительных ресурсов, создание музыкального языка, способного воссоздать этнотрадиционную стилистику.

Таким образом, специфику культурного диалога «автор – традиция» на современном этапе художественно-исторического бытия контексте неофольклорных исканий украинских авторов в хоровой музыке отражают:

- осмысление народно-песенных источников как уникального микрокосмоса, национально-своеобразной модели бытия, репрезентированной интонационно-поэтическим синкретизмом;
- осознание законов этнохарактерного музыкального

- языка и специфики фольклорного интонирования;
- универсальность композиторской интерпретации фольклорных первоисточников, отражающей интеллектуализм, ассоциативность и многогранность современного художественного мышления;
 - ориентация на этнохарактерный звукообраз; расширение интонационного словаря этнорегиональными «диалектизмами»;
 - претворение-стилизация аутентичного фольклорного звучания с его самобытностью и декоративностью;
 - семантическое переосмысление и свободное композиторское прочтение фольклорного интонационно-вербального синкретизма (отказ от прямого цитирования народной мелодии при сохранении поэтического ряда);
 - индивидуально-стилевая трактовка этнотрадиционных раритетов на формообразующем и лексическом уровнях с претворением современной идеи создания «синтетического звукового объекта» (А. Соколов), тенденций симфонизации и театрализации фольклорной образности (реконструкция обрядовых действий);
 - кристаллизация новой структурно-композиционной модели реконструктивного типа: синтезированной художественной целостности с индивидуально-авторской интонационной концепцией (на основе фольклорного поэтического текста, стилизованного quasi-народного мелоса и усложненного фактурно-стилевого комплекса, отвечающего уровню современного композиторского профессионализма);
 - создание авторского тематизма свободно-интегративного типа, имеющего ассоциативные связи с фольклорной стилистикой, базирующегося на интерпретации отобранных этнохарактерных интонационных лексем и имитации этнорегиональных форм музицирования;
 - экспрессивный тип музыкального высказывания с интенсификацией звуковой палитры: фольклорными остинатно-речитативными элементами, полиладовой драматургией, тембровой вариативностью, метроритмической свободой; диссонантной гармонией (в том числе кластерно-сонорного типа), семантически усиленной народными исполнительскими элементами;
 - усложнение традиционных форм толкования фольклорных текстов согласно нормам современного художественного мышления; кристаллизация на фольклорной основе динамизированных свободных композиций с элементами вариантного и симфонического развития.

Перспективным направлением дальнейших исследований диалогической ситуации «автор – традиция» представляется изучение креативного опыта современных композиторов, обращающихся к духовно-религиозной проблематике, и активно интерпретирующих канонические тексты христианской традиции.

Литература:

1. Белоненко А. Образы и черты стиля современной русской музыки 60–70-х годов для хора a cappella / А. Белоненко // Вопросы теории и эстетики музыки: Сб. ст., вып. 15. – М.; Л, 1977. – С. 139–152.
2. Бенч-Шокало О. Український хорівий спів: Актуалізація звичасвої традиції : навч. посіб. / А. Бенч-Шокало. – К.: Укр. світ, 2002. – 440 с.
3. Берегова О. Тенденції постмодернізму в камерних творах українських композиторів 80–90-х років ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтв. / О. Берегова НМАУ ім. П.І. Чайковського. – К.; НМАУ, 2000. – 20 с.
4. Гончаров А. Неофольклор як художньо-естетичне явище в музичному мистецтві / А. Гончаров // Науковий вісник НМАУ ім. П. Чайковського. Вип. 18: Муз. виконавство. Кн.7. – К.: НМАУ, 2001.– С. 37–47.
5. Деревянченко Е. Неофольклоризм: к проблеме диалога художественных систем : статья / Е. Деревянченко // Муз. мистецтво: зб. наук. ст. – Вип. 4. – Донецьк: Юго-Восток, 2004. – С. 60–68.
6. Козаренко О. Національна музична мова в контексті постмодернізму / О. Козаренко // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-та. ім. В. Гнатюка. Сер. Мистецтвознавство. – № 2. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – С. 9–15.
7. Лашенко А. Поліфонічний принцип хорових обробок Б. Лятошинського : стаття // Укр. музикознавство. – Вип. 9. – К.: Муз. Україна, 1974. – С. 123–136.
8. Лотман Ю. Семіосфера : Культура и взрыв; Внутри мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки: [1968–1992]. / Ю. Лотман. – СПб: Искусство, 2000. – 704 с.
9. Паисов Ю. Современная русская хоровая музыка 1945–1980 гг. : исследование / Ю. Паисов. – М.: Сов. композитор, 1991. – 280 с.
10. Сохор А. Традиции и новации в творчестве Г. Свиридова: статья / А. Сохор // Вопросы социологии и эстетики музыки. III. : статьи и исследования. – Л.: Сов. композитор, 1983. – С. 262 – 302.