

Хананаев Сергей Виталиевич
кандидат искусствоведения, доцент,
профессор Днепропетровской академии музыки
им. М. Глинки;
Хананаева Анна Валентиновна
старший преподаватель Днепропетровской
академии музыки им. М. Глинки
khananaeva@yandex.ua

ПОСТРОЕНИЕ АВТОРСКОЙ СЕМАНТИЧЕСКОЙ КАНВЫ В СТРУКТУРНОЙ МОДЕЛИ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (на примере хорового творчества В. Мартынюк)

Цель работы. Данное исследование связано с анализом хорового наследия днепропетровского композитора Валентины Мартынюк, осмыслением творческого метода формирования семантической канвы в хоровых произведениях автора и структурирования модели произведения средствами хоровой художественной выразительности. **Методология** исследования заключается в применении гносеологического, компаративного, историко-культурного методов и метода целостного анализа хорового произведения. Данный методологический подход позволяет раскрыть глубинные принципы зарождения и реализации художественной идеи. Научная парадигма исследования ориентирована на широкий спектр искусствоведческого и культурологического контекста. **Научная новизна** работы заключается в расширении представления об имманентных свойствах природы композиторского творчества, формировании семантических комплексов для воплощения художественной идеи. В статье прослежено, как образы-символы воплощаются в образно-семантической канве хорового произведения. Проанализировано влияние семантических знаковых символов на выбор средств музыкальной и специфически-хоровой выразительности, зависимость от них формообразующих элементов и формы хорового произведения в целом. Возникновение в творческом сознании модели дуального подчинения: с одной стороны – художественной идеи, с другой – особенностям знаковой системы авторского музыкального языка в рамках хорового воплощения идеи-символа. **Выводы.** Композитор В. Мартынюк выстраивает в хоровой музыкальной композиции личностный вариант воплощения литературно-поэтического текста на уровне глобального переосмысления эстетической идеи. Магистральными образами-символами в творчестве композитора являются мифологизированные образы Родины, Природы, Матери, Украины. Сквозь призму хоровых средств данные символы воспринимаются как авторская личностная пантеистическая идея. Исследуя семантическую канву хоровых произведений Мартынюк, мы наблюдаем, как элементы музыкального языка автора взаимодействуют с внетекстовым рядом образов-символов, выстраивая новую эстетическую реальность. Пантеистичность символов – характерологическая черта творческого почерка композитора. Раскрытость жанровой основы ее хоровых произведений обусловлена постоянным глубинным присутствием аутентичного зерна. В обработке фольклорных истоков автор достигает истинности в создании образов-символов Матери, Родины, Природы, Украины. Днепропетровский композитор В. Мартынюк экстраполирует в хоровой музыке личностное видение элементов национальной украинской музыкальной культуры.

Ключевые слова: семантика, хоровая музыка, региональные композиторы, мифологизация образов.

Хананаєв Сергій Віталійович, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки; Хананаєва Ганна Валентинівна, старший викладач Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки

Побудова авторської семантичної канви у структурній моделі хорового твору (на прикладі хорової творчості В. Мартинюк)

Мета роботи. Дослідження пов'язане з аналізом хорової спадщини дніпропетровського композитора Валенти́ни Мартинюк, осмисленням творчого методу формування семантичної канви в хорових творах автора та структуривання моделі твору засобами хорової художньої виразності. **Методологія** дослідження полягає в застосуванні гносеологічного, компаративного, історико-культурного методів та методу цілісного аналізу хорового твору. Даний методологічний підхід дає змогу розкрити глибинні принципи зародження та реалізації художньої ідеї. Наукова парадигма дослідження орієнтована на широкий спектр мистецтвознавчого та культурологічного контексту. **Наукова новизна** роботи полягає в розширенні уяви про імманентні властивості природи композиторської творчості, формування семантичних комплексів задля втілення художньої ідеї. У статті простежено втілення образів-символів в образно-семантичну канву хорового твору, проаналізовано вплив семантичних знакових символів на вибір засобів музичної та специфічно-хорової виразності, залежність від них формоутворюючих елементів та форми хорового твору взагалі; виникнення у творчій свідомості моделі дуального підпорядкування: з одного боку – художній ідеї, а з іншого – особливостям знакової системи авторського музичного мовлення у рамках хорового втілення ідеї-символу. **Висновки.** Композитор В. Мартинюк будує в хоровій музичній композиції особистісний варіант втілення літературно-поетичного тексту на рівні глобального переосмислення естетичної ідеї. Магістральними образами-символами у творчості композитора є мифологізовані образи Батьківщини, Природи, Матері, України. Крізь призму хорових засобів дані символи сприймаються як авторська особистісна пантеїстична ідея. Досліджуючи семантичну канву хорових творів В. Мартинюк, ми спостерігаємо, як елементи музичного мовлення автора взаємодіють з позатекстовим рядом образів-символів, будуючи нову естетичну реальність. Пантеїстичність символів – характерологічна риса творчої манери композитора. Розкриття жанрової основи її хорових творів зумовлене постійною глибиною присутністю аутентичного зерна. В опрацюванні фольклорних витоків автор досягає істинності у створенні образів-символів Матері, Батьківщини, Природи, України. Дніпропетровський композитор В. Мартинюк знаходить у хоровій музиці особистісне перетворення елементів національної української музичної культури.

Ключові слова: семантика, хорова музика, регіональні композитори, мифологізація образів.

Hananayev Sergey, Ph.D. in study of Art, Associate Professor, Mikhail Glinka Dnipropetrovsk Academy of music; Hananayeva Hanna, Senior instructor of Mikhail Glinka Dnipropetrovsk Academy of music

The structure of author's semantic groundwork in the structural model of a choral work (through the example of choral creation of V.Martynyuk)

The aim of the article. This research is connected with the analysis of choral heritage of Dnipropetrovsk composer Valentina Martynyuk and comprehension of creative method of forming of semantic groundwork in author's choral compositions and structure of model composition by means of choral artistic expressiveness. Methodology of research is based in application gnosiological, comparative, historical and cultural methods, method of integral analysis choral composition. This **methodological** approach allows to reveal deep principles of conception and realization of an artistic idea. The scientific paradigm of the research orients on wide spectrum of art-historical and cultural context. **The scientific innovation** of the research is based on the expansion of the view on eminently properties of the nature of composer's creation and formation of semantic complexes for embodiment of an art idea. The article observes the embodiment of image-symbols in the image-semantic groundwork of choral composition, influence of semantic sign symbols on choice of means of musical and special choral expression and the dependence of forming elements and forms of choral composition as a whole from the, the origin of model of dualistic submission in creative consciousness: on the one side-art idea, on the another side- peculiarities of sign symbols of the author's musical speech within the choral idea-symbol embodiment. **Conclusions.** The composer V. Martynyuk builds her own variant of embodiment literary poetic texts on the level of global rethinking of an aesthetical idea in choral musical composition. The basic sign symbols in composer's work are mythological symbols of Motherland, Nature, Mother, and Ukraine. In the light of choral means these symbols are apprehended as the author's personal pantheistic idea. Investigating the semantic groundwork of V.Martynyuk's choral compositions we observe how elements of author's musical speech interact with outside text line of sign symbols, building a new aesthetical reality. Pantheism of symbols is characteristic trait of the author's creative style. Revealing of the genre basis of her choral compositions is conditioned by the invariable deep presence of authentic kernel. By studying the folk sources the author reaches the truth in creation of sign symbols of Mother, Motherland, Nature and Ukraine. Dnipropetrovsk composer V. Martynyuk finds in choral music her personal transformation of elements of national Ukrainian musical culture.

Key words: semantics, choral music, regional composers, mythologization of symbols.

Музыковедение на современном этапе подошло вплотную к изучению роли теории знаков в искусстве. Ученые-музыковеды нередко прибегают в своих исследованиях к точным методам, отражая в цифровых вычислениях, графиках суть происходящих в музыке процессов. Данный метод сам по себе не гарантирует исследовательского результата, скорее, влечет за собой некую формализацию терминологического ряда. Не способствует решению этой задачи и отсутствие иерархии в использовании знаковых систем.

Принципиально иной подход, предлагаемый семантикой, открывает новые ракурсы видения музыковедческих проблем. Переплетая различные векторные направления, семантическая эстетика приводит, порой, к парадоксам. Семантика изучает не только концептуальные значения смыслов речевых и музыкальных структур, но и организует систему интерпретации литературных и музыкальных произведений. В решении исполнительско-интерпретаторских задач раскодировка авторской знаковой системы способна превратить текстовую структуру музыкального произведения в произведение искусства. Первое, что стремится сделать исполнитель, приступая к работе над произведением, – разгадать авторскую концепцию, как можно глубже проникнуть в зашифрованные композитором знаки-символы. „Музыка сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находится тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душой и вместе с ним переносюсь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю” [8, 195].

Цитата из „Крейцеровой сонаты” Л. Толстого подтверждает, что отсутствие реального жизненного опыта не мешает воспринимать музыкальную информацию и переживать заложенную в ней эмоцию вполне реально. Функцию информации как раз и несёт определённая знаковая система. В данной статье мы не случайно обращаемся к хоровому жанру, исторически доминирующему в украинском музыкальном искусстве, начиная с классического периода, золотой поры в национальной музыке (XVIII-XIX вв.).

Предметом исследования данной публикации является выстраивание авторской семантической канвы хорового произведения и влияние образно-семантической концепции на выбор средств музыкальной выразительности. Каким образом в сознании композитора формируется определённая знаковая система, система символов, как она влияет на формирование и особенности развития формы? Семантическая сторона музыкального языка – некая художественная реальность, определяющая глубинную авторскую идею в динамике развития конкретной музыкальной формы. Характерной чертой авторского почерка композитора В. Мартынюк мы считаем позитивный взгляд на развязывание жизненных противоречий, вызванных динамикой современного бытия. Светлые, человечные, жизнеутверждающие образы имманентны творческому почерку замечательного композитора. Из разнообразных музыкальных и внемузыкальных впечатлений возникают в её произведениях обобщённые символы-картины: Родины, Матери, Украины („Молюсь за Украину”, „Радуйся, земле”, „Мова золота”, „Там над шляхом матуся стояла”, „Яблунова солов'їна”, „Зове рідна мати”). Характерное для фольклора ментальное отождествление понятий Родины и Матери воплощено в хорах „Зове рідна мати”, „Там над шляхом матуся стояла”.

Одной из важнейших черт творческого почерка В.Мартынюк является постоянное глубинное присутствие аутентичного начала. Характер развёртывания построений отмечен связностью, непрерывностью развития музыкального высказывания. Смысловые контрасты сменяющих друг друга динамичных эпизодов красноречиво повествуют о развитии событий. С точки зрения выбора форм, смысловые контрасты, заложенные отчасти в литературных текстах и полностью раскрытые в музыкальных, определяют тенденцию тяготения к слитно-сюитной и вариантно-куплетной форме. Уравновешивая в развитии куплет и его варианты повторения, автор достигает как разнообразия, так и единства. Элементы общности важны не менее, чем элементы контраста в формировании. Семантика повторности, аrochenности

(„Яблунева солов'їна”) формуєт архаїчний, міфологічний вектор. Подібна модель підтверджує глибоку зв'язь з аутентичними образами Родина, Матері, Природи, характерними для фольклору. В хорівій музиці В.Мартинюк дані образці втілені неодноразово. Повторюєтьсть здець – не проявленіє варіантності, а спосіб міфологізації, превращеніє Образов в Символи, котріє порої сливаютьс'є воедино: Родина-Мать, Родина-Природа, Родина-Родної язук.

Мартинюк експериментуєт с расширенієм паралингвістического ряда факторов, сопроводжуєт речевоє общєніє. Разлічніє фонємы: „Гей”, „Гой”, „О”, „А”, звуки, сопроводжуєт музицальное действо: „плєскати в долоні”, „водночас крикнути та топнути ногою” (авторські ремарки из хора «Яблунева солов'їна») возмозно было бы отнести к колористическим приємам, сблизжуєт авторскую идею с семантикой аутентичного ритмоимпульса танцевальности в песенном по сути жанре. Но, пронизывающее произведение эмпирическое начало, указывает на имманентность фольклорно-міфологіческого воспріятия автором раскрываемых образов. Введеніє фонем-символов в поэтический текст хоровых произведений Мартинюк носіт семантический характер. Так, например, в колядкє «Радуйся, земле» (слова народные) хорівій вокаліз, находящийся в точке золотого сечения, представляющей собой смысловую кульминацию, символизировать образ распятия. В контоминации событий рождения и смерти Спасителя в одном хорівіом произведении реализуется семантический символ Вечной жизни. Метроритм у Мартинюк неразрывно связан с обобщенным содержанием произведения, он формирует жанровый комплекс и является наиболее объективной частью авторских указаний. Примером может служить скороговорка, которой начинается произведение «Чистий кришталъ»: «Всякому – всякому, всякому – всякому». В системе авторских координат ритмокомплексы имеют решающее значение для исполнителя-интерпретатора. Использование композитором «двигательных» интонаций в «дыхательном» по сути жанре [3, 27] создает эффект семантической амбивалентности и является генерализирующим, решающим фактором в формировании авторской концепции образного смысла. Знаковая (семантическая) система, по которой слушатель распознает архетипы («Ликованіє», «Скорбь», «Игра», «Просьба» и т. п.), в хорівій музиці В. Мартинюк проявляется непосредственно и ярко. Произведение вследствие сочетания «дыхательной» и «двигательной» сфер существует в расширенных жанровых рамках. Одноголосные запевы – дань певческой народной традиции – символизировать личностное начало, обособленность образа; регистровый охват – семантический символ простора, просторственной и душевной необъятности. В музыкальных текстах хоровых произведений В. Мартинюк уже заложена гибкая внутренняя форма, способная трансформировать содержание. Героика как семантический признак исторических песен обозначена кварто-квинтовыми интонациями. У А. Поставной [4, 144] ідець речь о хорівіом произведении В.Мартинюк „Яблунева солов'їна”, в котором образ Матері-Родина предстает в героических, мужественных энергичных красках. Совмещение здець трєх различных фольклорно-жанровых векторов: исторической песни, думы, обрядовой песни, – в проекции создают единую объёмную, красочно-панорамную картину. Таким переосмыслением фольклорных источников автор достигает истинности, правдивости в создании современного образа Украины. Композитор В.Мартинюк обращается к текстам поэтов различных эпох, направлений и стилей. Еє соавторы: днепропетровская поэтесса Светлана Черевко („Молюсь за Україну”), киевский поэт-песенник Вадим Крищенко („Зове рідна мати”), Андрей Малышко („Мова золота”), Юрий Рыбчинский („Яблунева солов'їна”), Григорий Скворода („Чистий Кришталъ”). Музыкальное прочтєніє композитором літературно-поэтических текстов неординарно. Неординарность подхода к раскрытию идеи, заложенной в авторском тексте, не единственный случай, а явление глубоко присущее художественному мышлению В.Мартинюк. Это реализуется не только в музыкальной форме, а пронизывает все слои музыкальной ткани хоровых произведений от мотивного построения до „сверхзадачи” самого сочинения. Такой способ работы с литературным материалом, такое опосредование поэтического текста приводит к многообразию проявлений вариантов характеристик идей-символов. Некоторые поэтические тексты, с которыми работает В.Мартинюк, уже имели музыкальное воплощение, например: текст хора „Яблунева солов'їна” – слова Ю. Рыбчинского (эстрадная песня); „Чистий кришталъ” – слова Г.Сквороды (песня Возного из оперы Н.Лысенко „Наталка Полтавка”). Мартинюк создаєт свой музыкально-художественный вариант воплощения литературно-поэтического текста на уровне глобального переосмысления идеи. Так в стихотворении Григория Сквороды еє привлекает не основная идея толерантного подхода к решению бытовых задач, а скрытая в авторском тексте идея чистой совести, без которой не возможно справедливое разрешение каких бы то ни было проблем. Возникает закономерный вопрос: какая же из идей важнее для поэта-философа – та, что лежит на поверхности, или та, что скрыта в лирическом подтексте? Так рождается новое прочтєніє известного стихотворения великого украинского поэта Г.Сквороды „Всякому городу нрав и права”, названное В.Мартинюк „Чистий кришталъ” – символ чистой совести. Мифологизированные образы Родина, Матері, Природи, Украины можно назвать магистральными в творчестве Валентины Мартинюк. Они так или иначе присутствуют в смысловых планах на всех уровнях хорівій фактуры и музыкальной формы. Воплощая ценностные ориентиры современности, данные образы способны противостоять деструктивным тенденциям, обретая особую остроту и преображая творческие возможности художественного мышления. Камерно-лирический, лирико-юмористический, героико-драматический тон подачи семантических смыслов господствует в хоровых произведениях В.Мартинюк. И древние как мир образы преображаются, становятся максимально доступными, приближенными к жизненной реальности! Хоровая поэма Мартинюк для смешанного хора и фортепиано „Там над шляхом матуся стояла” – ещє одна трансформация мифологизированного многоликого образца Матері-Родина-Природи. Внешнесюжетное решение сблизжает это произведение с украинской лирической песней. Основная линия хорівій

поэмы – глубокое человеческое чувство, преодолевающее грань между жизнью и смертью. Традиционен подбор „действующих лиц” хоровой песни: Мать, Сын, Природа. Вереница ситуативных сплетений образов-символов, синкретическое соединение в одной интонационной сфере, в одной мелодической подпевке двух противоположных жанровых векторов обостряет трагическое начало хорового произведения. В образной антинормии интонационных решений: с одной стороны, они близки веснянкам квартетными скачками последующим заполнением, а с другой – плачам-причетам. Таким образом композитор достигает глубины художественного смысла. В трёхчастной форме контраст образов подкреплён тональным планом. Направление развития фабулы: от трагедийной завязки сюжета через драматургические коллизии к жизнеутверждающей победе красоты природы.

Пантеистическая символика – характерная черта творческого почерка Валентины Мартынюк – присутствует и здесь, ещё раз отождествляя семантические концепты образов Родины, Матери, Природы. Мифологизация данной сферы определяет её жизнеспособность и проявляется в различных жанровых направлениях. Хоровое произведение «Мова золота» на стихи

А. Малышко – своеобразная инверсия семантических понятий. Здесь любовь и уважение к обобщенному образу высказаны в чувстве почитания родной речи: «Буду я навчатись мови золотої... мови – блискавиці». Произведение написано в жанре хвалебного канта. По определению Б. Асафьева, кант – «это хоровая хвалебная песня, иногда достигающая стройности и размаха оды» [1, 39]. Это своеобразный пантеистический родному языку. Обладает всеми атрибутами канта (гомофонно-гармонический склад с элементами имитационной (запев) и подголосочной (припев) полифонии, свойственной этому жанру), простотой и доступностью высказывания. Индивидуализация подачи идеи реализуется в данном произведении на уровне ритмоимпульса, организующего определенность жанрового вектора. Столкновение в форме двигательного и дыхательного начал (запев-припев) создает эффект движения по кругу. Интонационно-ритмическую контрастность запева и припева в кульминации неожиданно прерывает соло сопрано (кода), проистекающей из единого с кульминацией мелодического тона. Архаический сольный сопрановый запев возвращает слушателя к образам природы. Произведение заканчивается мощным, регистрово развернутым звучанием, утверждающим семантический символ Родины как первооснову образного ряда.

Рассматриваемая в статье семантическая канва хоровых произведений Валентины Мартынюк связана с художественным видением автором сегодняшнего бытия. Элементы музыкального языка способны взаимодействовать ассоциативно с внетекстовым рядом. Семантические принципы организации музыкального материала способны создать новую эстетическую реальность в композиторской практике. Ладовая и метро- ритмическая семантика, пребывающая в полистилистических условиях постмодернизма, рождает новый тип творческого мышления. В хоровом творчестве В. Мартынюк наиболее сильны пантеистические тенденции, усиленные национальным колоритом. Очевидно, что данная модель вписывается в постмодернистскую реальность. Днепропетровский композитор В. Мартынюк в хоровой музыке находит индивидуальное преломление элементов национальной украинской музыкальной культуры, фольклора.

Литература

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс / Б. Асафьев. – М. : Музыка, 1963. – 378 с.
2. Асафьев Б. О хоровом искусстве / Б. Асафьев. – Л. : Музыка, 1980.
3. Валькова В. Музыкальный тематизм и мифологическое мышление / В. Валькова // Музыка и миф. – Вып. 118. – М., 1992. – С. 40–61.
4. Плохов А. Исполнительский анализ музыкального произведения. Инструментальные жанры / А. Плохов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. – 95 с.
5. Поставна А. Образно-стильові парадигми хорової творчості дніпропетровських композиторів / А. Поставна // 30 років окрилення музикою. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 143–149.
6. Сильвестров В. Музыка – это пение о самом себе... Сокровенные разговоры и взгляды со стороны: Беседы, статьи, письма / В. Сильвестров. – Киев : Музыка, 2004. – 364 с.
7. Сокол А. Исполнительские ремарки, образ мира и музыкальный стиль / А. Сокол. – Одесса : Морьяк, 2007. – 276 с.
8. Толстой Л. Повести и рассказы (1872–1906) / Л. Толстой. – М. : Художественная литература, 1974. – 512 с.

References

1. Asaf'ev, B. (1963). Musical form as a process. Moskva: Muzyka [in Russian].
2. Asaf'ev, B. (1980). About choral art. Leningrad: Muzyka [in Russian].
3. Val'kova, V. (1992). Musical thematism and mythological thinking. Muzyka i mif, 118, 40-61 [in Russian].
4. Plohov, A. (2006). Performing an analysis of a musical work. Instrumental genres. Jaroslavl': Izdatel'stvo JaGPU im. K.D. Ushinskogo [in Russian].
5. Postavna, A. (2007). Figuratively stylistic paradigm Dnipropetrovsk choral works of composers. 30 rokiiv okry' lennya muzy' koyu, 143-149 [in Ukrainian].
6. Sil'vestrov, V. (2004). Music – is singing about himself... Intimate conversations and attitudes on the part of: Conversations, articles, letters. Kiev: Muzyka [in Russian].
7. Sokol, A. (2007). Performing remarks, the image of the world and musical style. Odessa: Morjak [in Russian].
8. Tolstoj, L. (1974). Novels and short stories (1872 – 1906). Moskva: Hudozhestvennaja literatura [in Russian].

Стаття надійшла до редакції 02.09.2016 р.