

<https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-63-309-315>

УДК 78

ББК 82(2) + 85.315(2)

Научная статья / Research Article

This is an open access article distributed under
the Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

© 2022 г. Е. А. Каминская
г. Москва, Россия

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ А. НИЖНИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ АКТУАЛИЗАЦИИ ФОЛЬКЛОРА

Аннотация: Взаимодействие народной и профессиональной культуры широко проявляет себя в современности. Одним из показательных явлений такого взаимодействия выступает музыкальный фольклоризм. Он разнообразно преломляется в творчестве каждого композитора. Нацеленность отечественной музыкальной культуры на преломление фольклорных традиций установилось еще с XIX в., когда аутентичный материал перерабатывался, исходя из авторского художественного замысла. И в современной музыкальной культуре, несмотря на активные метаморфозы музыкального языка, часто далекого от традиционного звучания, музыкальный фольклоризм проявляет себя достаточно активно. Именно поэтому столь важно в исследованиях по музыкальной культуре обращаться к тем произведениям, в которых ярко проявляется специфика композиторского творчества, преломляются современные звучания и аутентичные фольклорные тексты. Одним из таких произведений стало оркестровое сочинение современного композитора Артема Александровича Нижника «Карагоды весны». В нем находят отражение основные принципы работы с фольклорным первоисточником, прежде всего цитирование, преобразование фольклорных мотивов, стилизация под фольклор (сочинение «в духе»). Все это обогащает творческий метод автора новыми оригинальными идеями. Творчество композитора — пример чуткого обращения к фольклору, бережного отношения к нему, профессиональной работы с аутентичными текстами. Для самого фольклора — это живое звучание в современных концертных практиках как одной из форм его актуализации.

Ключевые слова: фольклоризм, музыкальный фольклоризм, профессиональное композиторское творчество, художественный метод.

Информация об авторе: Елена Альбертовна Каминская — доктор культурологии, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников, проректор по учебно-методической работе, Институт современного искусства, ул. Новозаводская, д. 27А, 121309 г. Москва, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0529-0601> E-mail: kaminskayae@mail.ru

Дата отправки статьи: 06.11.2020

Дата одобрения рецензентами: 10.09.2021

Дата публикации: 28.03.2022

Для цитирования: Каминская Е. А. Музыкальный фольклоризм в творчестве А. Нижника: современные формы актуализации фольклора // Вестник славянских культур. 2022. Т. 63. С. 309–315. <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-63-309-315>

Обращение деятелей профессиональной культуры к фольклору как источнику новых форм, сюжетов, идей, интонаций и пр. — явление обычное и отнюдь не является изобретением современности. Фольклор выступает для профессиональной художественной культуры плодотворным источником сюжетов, образов, стилистики. Не случайно вопросы проявления фольклоризма в творчестве того или иного профессионального деятеля рассматриваются, как правило, достаточно основательно. Однако нередко в стороне остается немаловажный аспект: проблема соотношения личного, авторского начала в создании произведения и, с другой стороны, места и значимости собственно фольклорного материала как одного из первоисточников этого творческого акта.

Используя фольклоризм как творческий метод создания произведения, тот или иной автор не всегда ставит задачу нацеливания аудитории на то, чтобы этот художественный текст воспринимался в том числе и в его собственно фольклорном звучании. Нам представляется целесообразным рассмотреть эти аспекты проблематики на примерах того, как профессиональные деятели художественной культуры в различных ситуациях обращаются к традиционному фольклору именно с точки зрения целенаправленного отсыла воспринимающих их произведения к фольклорным первоисточникам.

В отечественной музыкальной культуре уже в XIX в. сложилась тенденция использования традиционного фольклора, а затем — традиция воссоздания национального колорита без прямого обращения к фольклорным материалам. Сформировалась она, видимо, из-за кажущегося несовпадения систем художественного мышления в профессиональной художественной культуре и традиционном фольклоре. Их сопоставление производит Г. Л. Головинский в исследовании «Композитор и фольклор», где он как раз и обращает внимание на частую практику таких преобразований фольклорных мотивов в творческом методе композитора, при которых происходит подчинение «народного напева или других фольклорных элементов индивидуальному художественному замыслу, использование их при создании образа, содержание которого удалено, иногда значительно, от фольклорного» [2, с. 51].

Исследование Г. Л. Головинского посвящено музыкальной культуре XIX и двух первых третей XX вв. Однако обращение к фольклору активно происходит и в наши дни, что требует достаточно пристального изучения в контексте существенных модернизационных изменений музыкальной среды. В то же время современное искусствоведение «не успевает» изучать творчество всех современников, что вполне закономерно. И музыковедение здесь не исключение. Вместе с тем именно кардинальные трансформации современного музыкального пространства, в которых обнаруживается острый пафос поисков остро современных, авангардных стилистик, чрезвычайно сложно соотносящихся с традициями культурного наследия, заставляет вновь и вновь обращать внимание на проблемы сбережения и живого использования тех ценностей, которые составляют базис национальной и мировой музыкальной культуры в целом. В конце концов, дерзновенный авангард приходит и уходит, оставляя в памяти культуры только то, что в свою очередь пополняет арсенал классики и уже в таком качестве служит предметом интереса нового авангарда. Поэтому анализ творчества того или иного современного композитора в этих аспектах представляется актуальным направлением

исследований. Вместе с тем разнообразие проявлений обозначенной проблематики обуславливает выбор конкретного материала таким образом, чтобы в нем находили оптимальное соотношение и личностные творческие особенности композиторского почерка, и воплощение современных стилистических звучаний, и, что для нас принципиально важно, представленность в музыкальных текстах первичных, аутентичных фольклорных текстов. Именно с учетом таких оснований в рамках данной публикации мы решили кратко осветить основные аспекты, связанные с претворением фольклора в творчестве современного композитора А. Нижника.

Взаимовлияние профессионального и фольклорного начала каждый раз специфически выражаются в творчестве того или иного автора. Как правило, выделяют три способа обращения к фольклору — прямое цитирование, т. е. сохранение исконного текста без изменений или с минимальными изменениями, обусловленными специфическим средствами профессионального искусства, косвенное цитирование (по терминологии И. И. Земцовского «переинтонирование», по терминологии Г. Л. Головинского «вовлечение») и стилизация под фольклор. В творчестве А. Нижника наиболее четко прослеживается именно третья линия обращения к фольклорному материалу: стилизация под фольклор, хотя в ряде произведений автор использует и косвенное цитирование.

Так, например, при написании оркестрового произведения «Карагоды весны» автор обращается к древнейшему фольклорному жанру — хороводам. И это не только употребление термина в названии. В музыкальном тексте использованы интонации оригинальной темы хороводной песни Волоконовского района Белгородской области. В то же время в произведении созданы авторские темы, воспринимаемые как фольклорные (стилизация под фольклор)¹.

Так, с первых нот звучания слушатель погружается в колорит южнорусского фольклора: традиционные секундово-квартовые интонации у струнных (домры) во вступлении.

The image shows a musical score for six domras, labeled DOMRA I through DOMRA BAS II. The score is in 4/4 time and marked Lento (♩=40). It begins with a first ending bracket labeled '1'. The dynamics range from *pp* (pianissimo) to *p* (piano). Trills (tr) are indicated in several places. The notation includes various note values and rests, with some notes beamed together.

¹ Белгородский оркестр русских народных инструментов. А. Нижник «Карагоды весны» (2.04.2018 Мск@Зал Гнесиных) // Youtube.com. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dKNj8REKWEo> (дата обращения: 06.11.2020).

Первая тема написана в стилистике народной лирической песни: она широкого диапазона, с секстовыми скачками и постепенными нисходящими интонациями. Звучит эта тема у баяна — инструмента, имеющего богатый выразительный потенциал и особую мелодичность:

Противосложение у кларнета, ассоциативно связанному со звучанием деревянных духовых инструментов народной традиции, также в стилистике народной лирической песни: широкого диапазона, с характерным малосекстовым восходящим скачком с заполнением и нисходящими секундовыми интонациями.

Вторая же тема у гобоя — яркая, энергичная, плясовая народная песня (как уже указывалось, за основу взята хороводной песни Волоконовского района Белгородской области). Написана она в тетра хорде — одном из древнейших народных ладов:

На противопоставлении этих двух тем и выстраивается развитие произведения, подобно традиционному народному переплясу, где поочередно соревнуются в ловкости, грации девушки и парни друг с другом и парни между собой. Так, при втором проведении этой темы она неточным каноном звучит у разных инструментов, как бы показывая несколько основных «мужских» персонажей:

Апофеозом звучит первая лирическая тема в медленном темпе у струнных и духовых инструментов, рисуя образы женственности, грации, изящества, мягкости, нежности. Она становится символом не только женского начала, но и весны и любви.

Lento e molto espressivo ($\text{♩}=40$)

Именно поэтому завершающее проведение мужской темы становится более мягким, лиричным, как бы сближаясь по характеру с лирической темой. Она переинструментовывается и поручается струнным инструментам, вместо авторского указания «почти по-деревенски» появляется ремарка «очень выразительно», расширяется диапазон звучания (с кварты до октавы), т. е. ей становятся свойственны черты первой темы. В то же время ее интонации, четкая метроритмическая пульсация, звучание на фортиссимо сохраняют колорит мужского начала.

Можно смело утверждать, что в завершении произведения звучит гимн любви, молодости, весне. Собственно это то, чему и были посвящены традиционные народные весенние хороводы.

11 molto espress.

Таким образом, в инструментальном преломлении фольклорного песенного материала, несущего функцию введения слушателя в саму атмосферу народной музыки, А. А. Нижник создает подлинную картину народной жизни.

Казалось бы, способы работы композитора с фольклорным материалом, такие, как цитирование и стилизация, не новы для музыкальной культуры. Но важно то, что автор органично вплетает фольклорные мотивы в современное музыкальное звучание, одновременно решая важную задачу ознакомления слушателей с фольклорным материалом, актуализируя его звучание под «интонационный строй эпохи». Поиски собственного индивидуального композиторского стиля породили обращение к традиционному фольклору именно в силу того, что он воплощает глубинные культурные смыслы и значения и служит важнейшим фактором культурной идентификации в контексте профессиональной художественной культуры. Таким образом, изложенное позволяет прийти к выводу о том, что творческий почерк А. А. Нижника представляет собой пример бережного отношения к используемым фольклорным первоисточникам, делает их звучание в музыкальных текстах живым и ярким, привлекательным для аудитории. В то же время это не только не препятствует выражению творческой индивидуальности композитора, а обогащает его новыми оригинальными гранями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Головинский Г. Л. Композитор и фольклор: из опыта мастеров XIX–XX веков: очерки. М.: Музыка, 1981. 279 с., ноты.
- 2 Нижник А. Карагоды весны для оркестра русских народных инструментов. Белгород: [б.и.], 2016. 20 с. ноты.

© 2022. Elena A. Kaminskaya
Moscow, Russia

MUSICAL FOLKLORISM IN THE WORKS OF A. NIZHNIK: MODERN FORMS OF THE ACTUALIZATION OF FOLKLORE

Abstract: The interaction of folk and professional culture is widely manifested in modern times. One of the indicative phenomena of such interaction is a musical folklorism. It is refracted in various ways in the work of each composer. The focus of the national musical culture on the refraction of folklore traditions has been established since the 19th century, when the authentic material was processed following the author's artistic intent. That said modern musical culture shows that, despite active metamorphoses of the musical language, often far from the traditional sound, the musical folklorism manifests itself quite actively. That is why it is so important to turn in terms of the research on musical culture to those works in which the specificity of composer creativity is clearly displayed and modern sounds and the authentic folklore texts intertwine. One of these works was the orchestral composition of the contemporary composer Artem Alexandrovich Nizhnik “Karagody of Spring”. It reflects basic principles of working with a folklore source, first of all citation, transformation of the folklore motives, stylization as folklore (an essay “in the spirit of”). All this enriches the author's creative method with new original ideas. The composer's work is an example of a sensitive

approach and careful attitude towards folklore, professional work with authentic texts. For the folklore itself it implies a live sound in modern concert practices as one of the forms of its actualization.

Keywords: folklorism, musical folklorism, professional composer creativity, artistic method.

Information about the author: Elena A. Kaminskaya — DSc in Culturology, PhD in Pedagogics, Professor, Professor of the Department of Directing theatrical performances and festivals, Vice-Rector for Academic and Methodical Work, Institute of modern art, Novozavodskaya St., 27a, 121309 Moscow, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-0529-0601> E-mail: kaminskayae@mail.ru

Received: November 06, 2020

Approved after reviewing: September 10, 2021

Date of publication: March 28, 2022

For citation: Kaminskaya E. A. Musical folklorism in the works of A. Nizhnik: modern forms of the actualization of folklore. *Vestnik slavianskikh kul'tur*, 2022, vol. 63, pp. 309–315. (In Russian) <https://doi.org/10.37816/2073-9567-2022-63-309-315>

REFERENCES

- 1 Golovinskii G. L. *Kompozitor i fol'klor: iz opyta masterov XIX–XX vekov: ocherki* [Composer and folklore: from the experience of masters of the 19th–20th centuries: essays]. Moscow, Muzyka Publ., 1981. 279 p., sheet music. (In Russian)
- 2 Nizhnik A. *Karagody vesny dlia orkestra russkikh narodnykh instrumentov* [Karagody of spring for orchestra of Russian folk instruments]. Belgorod, 2016. 20 p., sheet music. (In Russian)