

Современное прочтение ретро-стилей и жанров в творчестве Богуслава Мартину

Научный руководитель – Урванцева Ольга Александровна

Пшеничникова Ксения Сергеевна

Студент (специалист)

Магнитогорская государственная консерватория (академия) им. М.И.Глинки,
Магнитогорск, Россия
E-mail: k.p.99@mail.ru

Творчество Богуслава Мартину хорошо известно в западноевропейских странах и Америке, его произведения издаются, его музыка звучит в концертных залах, его творческий путь освещается в научных статьях и монографиях. В России сочинения чешского композитора долгое время были мало известны, и лишь в последние годы была поставлена опера «Греческие страсти» (Екатеринбург, 2018), прозвучали его струнные квартеты. Правда, в 70-80-е годы были изданы две монографии, посвящённые Б. Мартину (Н. Гавриловой и Я. Мигуле), а также статьи (Ю. Левашёва, И. Мартынова, Л. Поляковой).

Между тем, в творчестве Богуслава Мартину проявилось одно из магистральных направлений в развитии музыки XX столетия — адаптация стилей и жанров прошлых эпох[1]. В его музыке освоение наследия предшествующих эпох имело особое значение как в силу обстоятельств жизненного пути, так и в силу личных установок, направленных на формирование авторского стиля.

В творчестве Мартину ассимиляция ретро стилей особенно интересна с точки зрения моделирования, т.е. воссоздания атрибутов музыкальных стилей в полном объёме или частично, в виде отдельных признаков. Воспроизведение отдельных черт того или иного стиля может осуществляться в разных формах, о чём свидетельствуют названия сочинений: транскрипция, посвящение, стилизация и т.д. В XX веке композиторы моделируют стилевые признаки в разных формах в зависимости от поставленных перед ними задач. Воссоздаваться могут какие-либо стили в полном объёме (форма, музыкальный язык, способы развития материала - например, в балете «Пульчинелла» Стравинского). Частичное использование примет исторического стиля (жанра), переплавленное в новое качество с учётом современного музыкального языка, присутствует в произведениях А. Шнитке (Concerto grosso), Б. Бартока («Микрокосмос», № 79 «Hommage a J.S.B», № 80 «Hommage a R. Sch.»).

Богуслав Мартину адаптирует жанровые и стилевые особенности музыки прошлых эпох, создавая собственную технику моделирования, извлекая из пришедших извне идей отдельные элементы музыкального языка, способные выразить его установки и контаминировать с его внутренними творческими представлениями. Поскольку такой аспект творчества композитора мало разработан в научной литературе, тема статьи является актуальной.

В связи с необычностью формирования стиля композитора, необходимо рассмотреть влияния, которые воздействовали на его творчество.

На формирование личности композитора оказывала воздействие атмосфера, в которой он находился с юных лет. Для того чтобы раскрыть тему необходимо обратиться к наиболее важным жизненным событиям композитора, выявить специфику стиля и доказать ее на музыкальном примере.

Родился Богуслав Мартину в 1890 г. в небольшом Чешском городке Поличка. Детские впечатления от родного края влияют на формирование личности Б. Мартину. К ним относится интерес мальчика к народным обычаям, поэзии, песням и сказкам. В 1906 г. он поступил в Пражскую консерваторию в класс скрипки, затем перевелся на отделение органа и композиции. После этого в нем созрело решение стать композитором. В 33 года композитор отправляется в Париж. С этого момента он будет находиться вдали от родины. Б. Мартину побывает во Франции, Америке, Италии, Швейцарии, но окончательно вернуться в Чехословакию не сможет. Это жизненное обстоятельство сыграет огромную роль в становлении своего собственного композиторского стиля.

В стиле Богуслава Мартину сочетаются элементы творчества И. Баха, К. Дебюсси, композиторов французской «Шестерки», И. Стравинского, объединяются черты различных стилей и направлений (неоклассицизм[2], импрессионизм[3], направления XX века). При этом нельзя сказать, что творчество Б. Мартину эклектично, поскольку признаки разных стилей претворяются в соответствии с его собственным представлением о стиле-вом своеобразии.

Творчество Богуслава Мартину богато в жанровом отношении. Он писал произведения крупных форм: оперы, симфонии, балеты, концерты (фортепианные, скрипичные и виолончельные), большое количество инструментальных сонат. Работал в жанре фортепианных миниатюр, сочинял камерные произведения для разных составов, а также проявил себя в вокальных произведениях, таких как песни, хоры, кантаты и оратории.

Одной из важных сторон творчества Богуслава Мартину — обращение к жанрам старинной музыки. Неоклассическая направленность выразилась у композитора в претворении стилистики и использовании инструментальных жанров XVII - XVIII вв. (ричеркар, канцона, *concerto grosso*). Интерес к этой сфере начался в «парижский» период, когда Б. Мартину основательно стал изучать творчество Перотина, Орландо Лассо, Вивальди, Баха, Генделя, венских классиков и др. Это оказало на Мартину настолько значительное влияние, что он заявил: «Я — тип *concerto grosso*» [цит. по 2, с. 233]. Отдельные элементы и признаки старинных жанров воздействовали на формирование индивидуального стиля композитора.

Богуслав Мартину предпочитал композиции сквозного развития, использование традиционных форм в свободной трактовке. Наиболее типичными для него стали трехчастные формы, а также формы близкие к рондо. Композитор опирался в сочинениях на принцип чередования контрастных эпизодов, которые отличались бы друг от друга, например, тематизмом, темпом, ритмом, динамикой.

Для творчества Б. Мартину характерна различная тематика, в которой большую часть занимает тема войны и мира, тесно связанная с темой родины. В дальнейшем это перерастет в более широкую, философскую сферу человека и окружающего его мира.

Национальная тема занимает особое место в произведениях композитора. Где бы ни находился Б. Мартину, он всегда оставался представителем своей нации. Это подтверждается следующими словами композитора: «Мои произведения всегда чешские и тесно связаны с родиной» [цит. по 2, с. 3]. Композитор всегда проявлял интерес к чешской истории и литературе, что отразилось в сюжетах его сценических произведений, а также часто обращался к творчеству чешских писателей и поэтов, на тексты которых писал вокальные сочинения. Важное место Богуслав Мартину отводит изучению фольклорных сборников Эрбена и Сушила. Поэтому в сочинениях композитора прослеживаются истоки чешской, моравской и словацкой песенности. Чешский фольклор отличается светлыми и жизнерадостными образами, обобщенно-инструментальным типом мелодики, тяготением к квадратности, четкой метрической организацией. В фольклоре Словакии наряду с лирическими песнями, встречаются баллады и разбойничьи песни, для которых характерна декламационность,

использование натуральных ладов (фригийского и лидийского), увеличенных интервалов (например, увеличенной секунды), острых синкопированных и пунктирных ритмов. Особое значение для творчества Б. Мартину сыграла моравская песенность. Ей свойственна широта мелодии, неквадратность строения, ладовая переменность, разнообразные модуляционные ходы, а самой яркой отличительной чертой является свободная метроритмика, насыщенная синкопами.

Несмотря на использование различных стилей, Н. Гаврилова отмечает характерную для мелодий Б. Мартину формулу, состоящую из четырех звуков: f—ges—e—f, а также ее вариант из трех звуков. Такое звуковое сочетание можно встретить в основе многих музыкальных тем.

В плане гармонии композитор использует средства, отвечающие образно-смысловому содержанию произведения. Более сложная гармония встречается в развивающих разделах формы в виде внетональных эпизодов, диссонирующих сочетаний. Но также можно встретить произведения, в которых преимущественно используется диатоника и простые гармонические средства. В стиле Мартину можно отметить стремление к красочности, которая достигается с помощью частых смен мажорного и минорного ладов, а плагальность в соотношении тональностей и аккордов указывает на особенности моравской народной музыки.

Большое значение композитор уделяет полифоническим средствам музыкальной выразительности. Он использует приемы имитации и основывается не на линейном принципе развития, а на гармоническом. Даже в полифонии для Мартину важно звучание «по вертикали».

Особенностью стиля Б. Мартину является специфический ритм. В своих произведениях композитор чередует синкопированный ритм с более спокойным остигатным, непрерывность движения может прервать неожиданным перебоем, достаточно часто в его музыке образуется полиритмия. Также характерной чертой для Мартину является комплементарность ритмики.

С конца 1920-х гг. в творчестве Б. Мартину стал преобладать камерно-инструментальный жанр. «Не могу передать радости, которую испытываю, когда сочиняю камерную музыку, радости, с какой веду эти четыре голоса. . . Чувствую себя в квартете, как дома. . . », — говорил композитор [цит. по 2, с. 73]. Мартину создавал произведения для разных составов (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты, нонеты и др.). В них он вел поиск новой трактовки жанра, формы и тематизма.

В своих камерных и оркестровых произведениях Мартину использовал принцип *concerto grosso*, который выражался в структуре тематизма, виртуозности, моторно-полифоническом характере развития, применении общих форм движения, а также в использовании принципа контраста и сквозного развития, который основан на развертывании и варьировании начального интонационно-ритмического мотива.

Начиная с 30-х гг. композитор сочиняет произведения в жанрах мадригала, ричеркара, инвенции, токкаты, канцоны, сонаты *da camera*, партиты. Три мадригала для скрипки и альты были написаны в 1947 г. Это произведение является одним из образцов неоклассического направления Богуслава Мартину. Жанр мадригала подвергается здесь стилистическому переосмыслению. Композитор в произведении воспроизводит характерные признаки старинного жанра, но не копирует сам жанр. Для него это является лишь почвой для развития творческой фантазии.

«Мадригал — вокальное произведение светского характера, связанное преимущественно с лирико-поэтической тематикой и изложенное в относительно свободной форме» [1, с. 75]. Изначально этот жанр представлял собой одноголосную песню, но уже в XIV веке это была 2-х или 3-хголосная композиция из нескольких куплетов с припевом. Б. Мартину

в своем сочинении показывает мадригал как инструментальный жанр. В этом цикле из трех мадригалов используется традиционный темповый контраст (I часть — *Roco allegro*, II часть — *Roco andante*, III часть — *Allegro*) и соотношение образных сфер.

Первая часть написана в трехчастной форме с динамизированной репризой. Яркая и отчасти скерцозная музыка пронизывает всю часть. Для нее характерно оживленное моторное движение, обилие секвенций, гаммаобразных пассажей и других разновидностей общих форм движения. Основной тональностью можно назвать *B-dur*, но она утверждается лишь в конце произведения. В этом сочинении композитор играет различными музыкальными красками, оно наполнено чередованием мажорного и минорного ладов, интересными модуляционными ходами. В мадригале Мартину использует полифонический прием имитации, а также элементы гокета, которые придают музыке эффект переключки. Динамичности музыке способствуют штрих стаккато, острые ритмы (в том числе синкопы, которые роднят с моравской песенностью), частая смена метра, большое количество хроматизмов и диссонансных созвучий.

Вторая часть контрастна первой. Здесь более спокойный, нежный и лиричный тематизм. Мадригал написан в трехчастной безрепризной форме. В нем можно отметить неустойчивость в тональном отношении за счет обилия хроматизмов, наличие сдержанных хоральных построений, обилие украшений в виде трелей. В произведении используется достаточно много гаммаобразных пассажей и пассажей состоящих из разложенных аккордов. Несмотря на лиричность этой части в ней также есть острые пунктиры и синкопы, метрическое варьирование, диссонансы (использование уменьшенных гармоний), которые придают оригинальность и свежесть музыке.

Третья часть синтезирует в себе использованные ранее средства музыкальной выразительности. Это яркий финал, где на первом плане энергия ритмического движения. Сочинение написано в трехчастной репризной форме. Основной тональностью является *G-dur*, но здесь так же, как и в предыдущих частях, композитор использует мажорно-минорные краски и большое количество хроматизмов. Тематизм мадригала имеет инструментальную природу. В нем применяются общие формы движения, такие как секвенции, гаммаобразные пассажи, разложенные аккорды. Прием стаккато и различные виды мелизматике придают произведению легкий и скерцозный характер. Также Б. Мартину применяет здесь полифоническую имитационность и гокет (вновь создавая так называемые переключки). В мадригале используется и характерная для композитора черта — комплементарность ритмики. Терпкие диссонансы (уменьшенные гармонии), острая ритмика (пунктирные ритмы, синкопы), приемы метрического варьирования заметно преобразуют мадригал.

Подводя итог, можно сказать, что Богуслав Мартину долго искал свой стиль, воссоздавая произведения в русле определенных направлений. Так, на примере «Трех мадригалов» заметно взаимодействие традиционных черт и характерных особенностей музыкального мышления композитора, которые вместе складываются в индивидуальный неоклассический стиль Б. Мартину.

[1] Конечно, уже в XIX веке многие композиторы воссоздавали стили прошлых столетий. Историческая ретроспектива стала объектом внимания не только композиторов, но и исполнителей в Исторических концертах (А. Рубинштейн), транскрипциях (Алькан, Лист).

[2] «Неоклассицизм — одно из направлений в музыке 20 в., представители которого стремились к возрождению стилистических черт музыки раннеклассического и доклассического периода» [5, стб. 960].

[3] «Импрессионизм — художественное течение, возникшее в 70-х гг. 19 в. во французской живописи, а затем проявившееся в музыке, литературе, театре» [4, стб. 506].

Источники и литература

- 1) Булучевский Ю., Фомин В. Старинная музыка. Словарь-справочник. Москва : Музыка, 1974. — 144 с.
- 2) Гаврилова Н. А. Богуслав Мартину. Монография. — Москва : Музыка, 1974. — 261 с.
- 3) Мигуле Я. Богуслав Мартину / Пер. с чешск. С. Д. Баранниковой и Ю. А. Шкариной. — Москва : Музыка, 1981. — 232 с.
- 4) Музыкальная энциклопедия. В 6 т. Т. 2. Гондольера — Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Москва : Советская энциклопедия, 1974. — 960 стб. : ил.
- 5) Музыкальная энциклопедия. В 6 т. Т.3. Корто — Октоль. / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Москва : Советская энциклопедия, 1976. — 1104 стб. : ил.