



Искусствоведение

УДК 78

Е.В. Бондаренко

Бондаренко Елена Владимировна, студентка 3 курса группы КП бак-15 кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы 33), e-mail: elenabond.com@mail.ru

Научный руководитель: **Караманова Марина Леонидовна**, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы 33), e-mail: karaman86@yandex.ru

ПРЕТВОРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В ТВОРЧЕСТВЕ А. ДВОРЖАКА

В данной статье рассматриваются национальные истоки творчества чешского композитора А. Дворжака, дана краткая характеристика творческого наследия основоположника чешской национальной композиторской школы.

Ключевые слова: национальная музыкальная культура Чехии, А. Дворжак, Б. Сметана.

E.V. Bondarenko

Bondarenko Elena Vladimirovna, the student of 3 course of KP tank 15 of the department of musicology, composition and methodology of musical education,

Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: e-mail: elenabond.com@mail.ru

Scientific director: **Karamanova Marina Leonidovna**, Ph.D. in History of Arts, the senior tutor of the department of musicology, composition and methodology of musical, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: karaman86@yandex.ru

THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL TRADITIONS IN THE WORKS OF A. DVOŘÁK

In this article the national origins of the Czech composer A. Dvorak's creativity are considered, a brief description of the creative heritage of the founder of the Czech national composer school.

Key words: national musical culture of the Czech Republic, A. Dvorak, B. Smetana.

Вторая половина XIX века внесла огромный вклад в развитие национальной чешской композиторской школы, яркими представителями которой являлись Б. Сметана и А. Дворжак. Творчество Б. Сметаны с непревзойденной органичностью сочетало в себе достижения чешского и мирового музыкального искусства. Национальные традиции и яркий самобытный колорит Чехии нашли свое отражение в таких произведениях Сметаны, как симфонический цикл «Моя Родина» (1847-1879), опера «Брандербуржцы в Чехии» (1863). Немалая заслуга в мировом признании чешской национальной музыкальной культуры принадлежит и А. Дворжаку, творчество которого довольно разнообразно и по образному, и по жанровому строю. Перу композитора принадлежат 10 опер, 9 симфоний, «Славянские танцы», «Славянские рапсодии», концерты и т.д.

Следует отметить, что формирование национальной чешской музыкальной культуры развивалось в русле непростой политической обстановки, продолжавшейся на протяжении нескольких веков. Ее становление протекало в труднейших условиях суровой борьбы за независимость. Чехия, расположенная в центре Европы, граничит с большим количеством разных стран и народов. Среди них Австрия, Польша, Словакия, Германия. На протяжении своего развития национальная культура республики подвергалась чужеродным влияниям. Несмотря на это, в стране сохранялись и развивались собственные богатые и самобытные музыкальные традиции, которые ярко воплощены в творчестве А. Дворжака.

Детство композитора прошло в небольшой деревушке, расположенной на живописном берегу Влтавы. Веселые народные гуляния, сопровождающиеся песнями и танцами, поэтичные картины природы – все это оказало огромное влияние на дальнейшее развитие творчества композитора. «Антонин Дворжак умел слушать природу. Реальная ценность предметов превращалась у него в духовные музыкальные ценности. Поет дерево, поет река, поет камень. Естественные, простые ритмы деревенской музыки претворяются в ритмическую поэзию. Земля поет... Дворжак вышел из природы, из чешской природы, из чешской деревенской жизни. Он в совершенстве овладел современной ему профессиональной техникой, даже, наконец, возвысился над ней, наполнил духом своей родины, и это, на наш взгляд, снискало Антонину Дворжаку мировую известность. Существует единственный путь для того, чтобы заинтересовать мир культурой своей родины, а именно: овладеть всеми техническими достижениями своего времени, не забывая при этом о стремлении высказываться на хорошем чешском языке» [5, с. 17].

Дворжак внес огромный вклад в популяризацию чешской национальной музыки во всем мире. В своих произведениях композитор активно использовал жанровые, ритмические и интонационные особенности чешского фольклора. Особенно ярко это проявилось в таких его

произведениях, как комические оперы «Король и угольщик», «Упрямы». Сюжеты опер взяты из крестьянской жизни. Национальный стиль музыки опер сочетается с живостью действия, легкостью и непринужденностью. Музыка насыщена народной песенностью. «Славянские рапсодии», «Чешская сюита», гимн «Наследники Белой горы» воскресили одну из страшнейших страниц чешской истории¹. Дворжаку поразительно достоверно удалось передать скорбь о погибших, гордость за родину, воспитавшую героев, новый патриотический подъем и, наконец, прославление свободного и независимого отечества.

Творческое наследие Дворжака содержит произведения, посвященные историческому прошлому Чехии и национально-освободительным движениям ее народа. К ним относятся: оратория «Святая Людмила», «Гуситская увертюра», музыка к пьесе «Йозеф Каетан Тыл». А симфонические поэмы «Водяной» и «Полуденница» раскрывают необыкновенный мир чешских сказок и легенд.

Квартеты композитора, написанные в 1873 году (ор. 9 и ор. 12), характеризуются ясно выраженным чешским колоритом. В них происходит индивидуализация музыкального языка композитора. Так, главная тема первой части квартета ор. 12 содержит «моравскую модуляцию» – ход на секунду вниз, которая позже использована и в «Моравских дуэтах». Вершиной подлинного национального искусства Антонина Дворжака являются его Славянские танцы. Образный мир Славянских танцев, гамма настроений и чувств, запечатленных в этой музыке, отличается богатством и очарованием. Дворжак выступает в них как блестящий художник, как вдохновенный поэт и мечтатель. В одних танцах господствует жизнерадостное веселье, оживают картины праздничного крестьянского быта (№ 1, 3, 7). В других, овеянных легкой грустью и чисто дворжаковской задушевностью, возникают поэтические музыкально-танцевальные образы

¹ В сражении у Белой горы 25-тысячная армия, которой командовал фельдмаршал Карл Бонавентура де Бюкуа, разбила 23-тысячное войско протестантов-чехов под командованием герцога Христиана Ангальтского-старшего.

(№ 2, 6). Дух чешского народного творчества ощущается не только в образном строе, мелосе и ритмике. Он заметен также в фактуре и инструментовке, запечатлевших особенности звучания национальных инструментальных ансамблей.

Хотя темы некоторых танцев близки народным мелодиям, точного цитирования фольклорных образцов нигде нет. Темы Дворжака всегда более рельефны и концентрированы по мелодическому и ритмическому рисунку. Создается впечатление, будто композитор «подслушал звучание национальной чешской души в песне и танце и из тысячи напевов и ритмов выкристаллизовал свои самостоятельные мелодии» [6, с. 124].

Дворжак считается основоположником чешской национальной симфонической школы. Его искусство основано на глубоком знании жизни и душевного склада своего народа, его богатых традиций. Музыка Дворжака отличается эмоциональным богатством и красочностью; в ней всегда ощутимы славянские корни. «Глубокая почвенность его творчества проявляется как в использовании многочисленных чешских танцев и песнопений, так и в создании собственных тем в народном духе. Насыщенность музыки Дворжака национальным мелосом, исключительная ясность музыкального мышления и высокое техническое мастерство позволили композитору встать в один ряд с величайшими европейскими мастерами XIX века» [2, с. 246].

В своем творчестве Антонин Дворжак объединил классические и романтические традиции и принципы и наполнил их национальным содержанием. Он определил пути развития чешской музыки, непосредственно повлияв на композиторов следующего поколения, среди которых Леош Яначек, Витезслав Новак, Йозеф Ферстер, Йозеф Сук и др. В его творчестве совершился переход к новой музыкальной эпохе.

Список используемой литературы:

1. *Бэлза И.* Антонин Дворжак. М.–Л., Музгиз, 1949. 140 с.
2. *Бэлза И.* Очерки развития чешской музыкальной классики. М.–Л., Музгиз, 1951. 586 с.
3. *Бэлза И.* Последняя симфония Дворжака // Музыкальная жизнь, 1969. № 6.
4. *Дворжак А.* Сборник статей / сост. и общ. ред. Л.С. Гинзбурга. Вступ. ст. И.Ф. Бэлзы. М.: Музыка, 1967.
5. Дворжак в письмах и воспоминаниях / пер. с чешского Л.А. Александровой; общ. ред. и вступ. ст. И.Ф. Бэлзы. М.: Музыка, 1964. 214 с.
6. *Егорова В.Н.* Антонин Дворжак. М.: Музыка, 1997. 616 с.
7. *Сударева М.А.* Камерно-инструментальное творчество А. Дворжака: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 2011. 24 с.