

Романовская-Степанова Л. С.

ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ XXI ВЕКА

Аннотация. В данной статье рассматриваются полифонические циклы в творчестве отечественных композиторов XXI века. Анализируются циклы А. Бренинга, И. Рехина, Г. Джапаридзе, Л. Любовского, Э. Маркаича, Ф. Бахора, Д. Захарова, В. Харисова, Ю. Толкача.

Ключевые слова: полифонические циклы, А. Бренинг, И. Рехин, Г. Джапаридзе, Л. Любовский, Э. Маркаич, Ф. Бахор, Д. Захаров, В. Харисов, Ю. Толкач.

POLYPHONIC CYCLES IN THE WORKS OF RUSSIAN COMPOSERS OF THE XXI CENTURY

Romanovskaya-Stepanova L. S.

Abstract. This article examines polyphonic cycles in the works of Russian composers of the XXI century. The cycles of A. Brening, I. Rekhin, G. Dzhaparidze, L. Lyubovsky, E. Markaich, F. Bakhor, D. Zakharov, V. Kharisov, Yu. Tolkach are analyzed.

Keywords: polyphonic cycles, A. Brening, I. Rekhin, G. Dzhaparidze, L. Lyubovsky, E. Markaich, F. Bakhor, D. Zakharov, V. Kharisov, Yu. Tolkach.

Музыка современных отечественных композиторов отличается жанровым и стилевым разнообразием. Полифонические жанры и формы, в той или иной степени, присутствуют во многих сочинениях отечественных авторов. Большой вклад в развитие отечественной полифонии был внесен С. Танеевым, автором таких трудов, как «Учение о каноне», «Подвижной контрапункт строгого письма». Говоря о полифонических циклах в наследии отечественных композиторов, отметим, что они присутствуют в творчестве многих авторов. В качестве примеров можно привести сочинения В. Задерацкого, Д. Шостаковича, С. Слонимского, Р. Щедрина и др.

Одним из малоизвестных отечественных полифонических циклов является цикл А. Бренинга «24 прелюдии и фуги», написанный автором в 2000 году. В произведении отражается вся гамма мыслей и чувств композитора с их многогранностью и многомерностью. Циклу присуща яркая пестрая образность, романтическая импульсивность и обостренность контрастов. Все это, в свою очередь, не мешает восприятию цельности цикла, подчиненного законам внутреннего единства. Прелюдии и фуги в цикле расположены по хроматическому принципу. В сочинении заметно влияние И. Баха, которое прослеживается как в композиционном, так и в интонационном аспектах.

Отдавая дань уважения основоположнику полифонического цикла, в темах фуг № 2 C-dur, № 6 d-moll, № 10 e-moll, № 16 g-moll А. Бренинг преднамеренно использовал типичные баховские интонации. В цикле также присутствует аллюзия на сочинения Д. Шостаковича и П. Чайковского. К примеру, в прелюдии № 2 c-moll можно найти сходства с тематизмом полифонического цикла Д. Шостаковича. В прелюдиях и фугах А. Бренинга обнаруживаются и моменты переключек с балетной музыкой П. Чайковского. Несмотря на многогранность аллюзий с творчеством отечественных композиторов предыдущих эпох, цикл А. Бренинга является самостоятельным

сочинением с многогранными образами – от трагических до шутливых, гротескных и иронических.

Интересным сочинением является цикл для соло-гитары И. Рехина, написанный в 2001 году. До композитора полифонический цикл для гитары был создан лишь итальянским композитором М. Кастельнуово-Тедеско для двух гитар. Перед И. Рехиным стояла непростая задача – синтезировать в своем сочинении «неудобные» тональности с полифоническим складом изложения музыкально-тематического материала. Сочинение композитора открыло новые пути развития гитарного исполнительства. В цикле соединяются старинные и современные направления в музыкальном искусстве. Современный подход выражается в обращении к поп-музыке, а также к музыкальной культуре авангарда. Одной из главных задач перед композитором стоял вопрос расширения полифонического репертуара для гитары. Прелюдии и фуги внутри цикла расположены по принципу восходящей хроматической гаммы. Переосмыслив и переработав традиционные полифонические приемы письма, композитор создал современную гитарную полифонию для классической шестиструнной гитары, что в значительной степени расширило репертуар исполнителей на музыкальной инструменте. В данном цикле также присутствуют музыкальные интонации эпохи барокко, ее фактурно-ритмические формулы, которые органично сочетаются с другими направлениями музыкального искусства. Например, в Прелюдии № 2 имитация в барочном стиле соединяется с контрастно синкопированным движением джазовой темы. В цикле присутствуют, как и пьесы медитативного характера (Прелюдия № 3), так и этюдного плана (Прелюдия № 4).

Еще один полифонический цикл «24 прелюдии и фуги» для гитары был написан Г. Джапаридзе. Самобытный и уникальный цикл был создан композитором в 2006 году. В произведении присутствуют музыкальные элементы различных этнических культур. Ярким тому примером является Прелюдия и fuga № 1 Ges-dur, названная композитором «Восточный

колорит». Сочинение соединяет барочный музыкально-тематический материал с интонациями музыкальной культуры Востока. Моторно-двигательный компонент присутствует в Прелюдии и фуге № 5 под названием «Чаплин», где автор посредством музыки словно воспроизводит двигательную пластику самого Ч. Чаплина. Создается это посредством быстрых и восходящих движений по звукоряду D-dur и нисходящему хроматическому движению. Шестнадцатые ноты словно изображают бег комика, а его музыкальный портрет дополняется пунктирным ритмом и яркими музыкальными акцентами. Оригинальной является фуга № 9 E-dur, в которой находят свое воплощение различного рода сонорно-колористические приемы выразительности. В сочинении автор ярко и образно передает детскую речь и гул ребячьей толпы. Одним из основополагающих средств музыкальной выразительности в цикле являются сонорные эффекты, которые отвечают тематике произведения.

Многие отечественные полифонические циклы были написаны композиторами к юбилею основоположника жанра – И. Баха. Помимо цикла «24 прелюдии и фуги» Д. Шостаковича, можно назвать творение Л. Любовского «Игра стилей», написанное в 2000 году к 250-летию со дня смерти выдающего полифониста. В самом названии цикла присутствует юмористический и игровой компонент. Цикл Л. Любовского включает 12 прелюдий и фуг, название произведения – «Игра стилей» – словно олицетворяет саму сущность одного из композиционных методов сочинения – полистилистики, которая воплощается путем свободной интерпретации и смешении композиторских стилей и тем из сочинений И. Баха, П. Хиндемита, А. Хачатуряна. С. Слонимского, Р. Щедрина и др. Основой многих тем (чаще фуг) являются темы вышеупомянутых композиторов, однако из-за вольной их трактовки Л. Любовским они становятся практически не узнаваемыми («узнаваемость» идет только по отдельным ярким элементам: интонации, рифмоформуле или по фактурным особенностям). Прелюдия № 3, решенная автором в жанре токкаты, в фактурном многозвучии воссоздает фрагмент

из балета «Спартак» А. Хачатуряна, в фуге № 3 слышны типичные «баховские» интонации, в прелюдии № 5 присутствует ритмическая периодичность темы фуги Р. Щедрина, в теме фуги № 9 двойной пунктир и скачки в музыкальной ткани воспринимаются как намек на тему прелюдии Д. Шостаковича, тема фуги № 10 содержит аллюзию на вторую тему фуги in A П. Хиндемита и т.д.

Тональный принцип построения цикла многочастной композиции аналогичен баховскому – последовательное естественное и логичное движением вверх по хроматизму. Современный язык изложение музыкально-тематического материала в сочинении прослеживается и в использовании автором додекафонии, одной из самых распространенных композиционных техник в XX столетии. Ввиду применения двенадцатитоновой системы композитором не везде указаны ключевые знаки. К примеру, автор выставляет ключевые знаки лишь в фугах № 1, 2, 4, 12 и прелюдиях № 4, 12.

В цикле отмечается присутствие камерности при уникальной образной яркости и жанровом многообразии: прелюдия – хорал, прелюдия – этюд, прелюдия – токката, прелюдия – театральная картина, прелюдия – пассакалия и т.д. Полифонический цикл «Игра стилей» Л. Любовского стал заметным явлением в современной отечественной фортепианной музыкальной культуре.

Незаурядным полифоническим творением является цикл джазовых фуг во всех тональностях Э. Маркаиша. Однако, к сожалению, композитору удалось закончить лишь 20 фуг. Что касается прелюдий, то их исполнитель-пианист должен был импровизировать самостоятельно, что в полной мере соответствует особенностям джазовой музыкальной культуры.

Зафиксированный нотный текст фуги дает максимальное усвоение интонационного строя и открывает возможность импровизации прелюдии. Полифонический цикл фуг с предполагающимися прелюдиями очень своеобразен и оригинален. Происхождение тематизма фуг связано в основном с ранними джазовыми формами, где преобладает регтайм, однако часто черты регтайма сочетаются с блюзом, спиричуэлс и т.д.

Фольклорная тематика присутствует в оригинальном полифоническом цикле «Рисунки по шелку» Ф. Бахора (2008 г.). Данный цикл был удостоен первой премии на V Международном конкурсе композиторов им С. Прокофьева (г. Санкт-Петербург). В сочинении широко охвачен фольклорный материал разных народов Востока с учетом диапазона национальных мелосов: армянских, персидских, таджикских, черкесских, иранских и др. Композитор, следуя баховской традиции создания полифонических циклов, охватывает все 24 тональности. Цикл «Рисунки по шелку» (при всем разнообразии музыкального материала) представляет собой цельное музыкальное творение, отличающееся многообразием образно-тематического материала.

В 2012 году Д. Захаровым был создан уникальный полифонический цикл «24 прелюдии и фуги», который равнозначно может быть исполнен на нескольких музыкальных инструментах: фортепиано, органе, аккордеоне и баяне. В цикле присутствует тематизм народных песен, представлен широкий жанровый диапазон: скерцо, романс, баллада, марш, вальс, танго, фламенко регтайм, рок и др. Прелюдии написаны преимущественно в трехчастной репризной форме с наличием вступления и коды, фуги в цикле в подавляющем большинстве трехголосные, имеются также десять четырехголосных и одна fuga пятиголосная – № 22 b-moll.

Интересным полифоническим циклом является цикл для фортепиано В. Харисова «24 прелюдии и фуги», созданный композитором в 2018 году. Тональный каркас сочинения выстроен по кварто-квинтовому кругу: тональности в первой тетради расположены по бемольным тональностям, во второй – по диезным. Ладовым координатором цикла служит ангемитоновая пентатоника с учетом особенностей татарской национальной музыки, представлена она многопланово во всех прелюдиях и фугах. Цикл выстроен по следующему принципу: прелюдия представляет собой вступление, которое, как правило, почти в два раза короче фуг, fuga – главное изложение музыкального материала размером более семидесяти тактов. Прелюдии демонстрируют жанровое и образное разнообразие: фантазии, размышления,

пассакалии, токкаты, наигрыши, воссоздающие колорит игры на национальном татарском инструменте – курае.

В 2021 году композитор Ю. Толкач создал полифонический цикл «24 прелюдии и фуги», разделенный на две тетради по 12 прелюдий и фуг. В своем цикле композитор стремился к разнообразию приемов полифонического развития и вариантов композиционного строения фуг. Композитор синтезирует принципы классической полифонии со своеобразными чертами русского, удмуртского, татарского фольклора и чертами отечественной духовной музыки. В цикле преобладает диатоника, присутствует опора на богатство народных ладов, широкое использование в экспонировании и развитии приемов подголосочной и контрастной полифонии.

В начале и конце всего цикла композитор использовал монограммы известных авторов полифонических циклов: И. Баха, Д. Шостаковича, П. Хиндемита, В. Задерацкого и Р. Щедрина и др. Таким образом, Ю. Толкач воссоздал, своего рода, некий «музыкальный мост», замыкающий всю композицию и символизирующий преемственность традиций. Пьесы в цикле выстроены по принципу чередования контрастных номеров. Одним из преимуществ цикла является тот факт, что композитор предложил свою аппликатуру, не исключая при этом поисков оптимальных решений самими исполнителями.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что полифонический цикл продолжает пользоваться популярностью и в творчестве отечественных композиторов XXI века. Во многих современных полифонических циклах прослеживается связь с традициями выдающегося полифониста всех времен И. Баха, в частности, его творением в двух томах «Хорошо темперированный клавир». Полифонические циклы современных авторов довольно разнообразны в композиционном, жанровом и образно-тематическом аспектах, в них прослеживается связь как с барочной, так и современной музыкальной культурой.

Список литературы

1. Васирук, И. И. Полифоническая кода, или Прелюдии и фуги в 24-х тональностях Арнольда Бренинга // Вестник СГК. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/polifonicheskaya-koda-ili-prelyudii-i-fugi-v-24-h-tonalnostyah-arnolda-breninga> (дата обращения: 18.03.2025).
2. Васирук, И. И. Художественно-содержательные особенности больших полифонических циклов XX века // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №61. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvenno-soderzhatelnye-osobennosti-bolshih-polifonicheskikh-tsiklov-xx-veka> (дата обращения: 18.03.2025).
3. Тончук, П. О. «Рисунки по шелку» Фируза Бахора: восточные влияния в большом полифоническом цикле // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. 2015. №33-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/risunki-po-shelku-firuz-bahora-vostochnye-vliyaniya-v-bolshom-polifonicheskom-tsikle> (дата обращения: 18.03.2025).
4. Финкельштейн, Ю. А. Черты массовой культуры в произведениях для гитары отечественных композиторов XX в. // Вестник славянских культур. 2022. №64. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/cherty-massovoy-kultury-v-proizvedeniyah-dlya-gitary-otechestvennyh-kompozitorov-hh-v> (дата обращения: 18.03.2025).
5. Чувилкин, В. С. О сущности понятия «Джазовая fuga» // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-suschnosti-ponyatiya-dzhazovaya-fuga> (дата обращения: 18.03.2025).
6. Щербатова, О. А. К проблеме интерпретации инструмента в фортепианных полифонических произведениях отечественных композиторов второй половины XX века // Актуальные проблемы

высшего музыкального образования. 2011. №4 (20). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-interpretatsii-instrumenta-v-forte-piannyh-polifonicheskikh-proizvedeniyah-otechestvennykh-kompozitorov-vtoroy-pолоviny-xx> (дата обращения: 18.03.2025).