Изергина Алина Рашитовна. Музыкальные шедевры прошлого в интертекстуальном пространстве сочинений второй половины XX – начала XXI веков;[Место защиты: ГБОУ ВО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»], 2021

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова»

Кафедра теории музыки

На правах рукописи ИЗЕРГИНА Алина Рашитовна

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ ПРОШЛОГО

В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОЧИНЕНИЙ

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

Специальность 17.00.02 - Музыкальное искусство

Диссертация на соискание учёной степени

кандидата искусствоведения

Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор

АЛЕКСЕЕВА Ирина Васильевна

Уфа, 2022

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ИНТЕРТЕКСТ МУЗЫКАЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ КУЛЬТУР 15

1.1. Музыкальное искусство как интертекст 16

1.2. Межтекстовые взаимодействия как область музыкальной науки 26

ГЛАВА II. РОЛЬ ШЕДЕВРОВ В ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС 37

2.1. Формирование представлений о шедевре

в истории музыкальной культуры 38

2.2. Музыкальный шедевр как интертекстуальная модель 49

ГЛАВА III. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ ПРОШЛОГО

В ИНТЕРТЕКСТЕ СОЧИНЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ ТРАДИЦИИ

НАЧАЛА XXI ВЕКА 70

3.1. «Времена года» Антонио Вивальди как текстовая модель

в одноимённой рекомпозиции Макса Рихтера 71

3.2. Метаморфозы шедевров в «Пяти отражениях на тему Паганини»

Кузьмы Бодрова 85

3.3. Альбом Стинга «Если однажды зимней ночью...»

на перекрёстке традиций музыкальной культуры 101

ГЛАВА IV. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ ПРОШЛОГО В ИНТЕРТЕКСТЕ СОЧИНЕНИЙ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ XX ВЕКА 117

4.1. «Summertime» Джорджа Гершвина как феномен социокультурной

коммуникации 118

4.2. Трансформация оперного шедевра в интерпретации

Джона Колтрейна 126

4.3. «Summertime» в кул-джазовых версиях

Стэна Гетца и Пола Дезмонда 135

4.4. Диалог музыкальных культур в интерпретации «Summertime»

Пакито Д’Риверы 145

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 155

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 160

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Нотные примеры 187

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Нотная запись звучащих джазовых версий стандарта «Summertime» (экспозиционные разделы) 209

Шедевр является уникальным феноменом художественной культуры, обладающим способностью к тексто- и смыслопорождению. В процессе эволюции музыкального искусства менялись представления о шедевре и от­ношение к нему как к «чужому» тексту и методам его изменения. В творче­стве цеховых музыкантов средневековья шедевр воспринимался как эталон для подражания и варьировался согласно принятым канонам. В эпоху ба­рокко он становился импульсом для акта сочинительства, легко присваи­вался и изменялся, подчиняясь процессам становления инструментальной культуры. В период классицизма и романтизма - начал отождествляться с «чужим» словом и открыл путь к формированию интертекстуального про­странства, где «старое» и «новое», прошлое и настоящее вступают в диалог. В искусстве ХХ века шедевр становится знаком не только отдельного ав­тора, но целой эпохи и типов её коммуникации. О каждом гениальном тво­рении можно сказать словами М. Г. Арановского, что в нём, «как в капле воды, отражена вся история музыки - надо лишь найти в ней следы её со­присутствия» [10, с. 153].

Шедевр диалогичен по своей природе и потому легко встраивается в открытую для взаимодействий культуру постмодернизма. Г ибкость и поли­структурность его организации, а также лаконизм и простота совершенной формы выражения, за которыми стоит содержательный объём, открывают неограниченный простор для прорастания гениального творения в любые контекстуальные условия.

На основании изучения разностилевых образцов межтекстового диа­лога с шедевром в работе выявлено, что интертекстуальное пространство культуры второй половины XX - начала XXI веков демонстрирует востре­бованность шедевра во всех видах художественных практик. Свободная ми­грация артефактов обусловлена в том числе разнообразием форм хранения и распространения музыкальной информации. Помимо традиционного пути

прикладного освоения и преобразования «чужого» тематизма для обогаще­ния репертуара (обработки, переложения, транскрипции, парафразы и др.), появляются новые виды взаимодействия с заимствованным текстом - ком­ментирующие транскрипции и рекомпозиция в академическом искусстве, ремикс и кавер в массовой музыке, импровизация на текст стандарта в джазе.

Проведённое исследование открывает разнообразие целей обращения к шедеврам близкого или далёкого прошлого в сочинениях современной му­зыки. Основанный на «чужом» слове текст априори испытывает влияние ин­варианта, в той или иной степени ограничен его рамками. Тем не менее, не отвергая традиции, авторы XXI века тяготеют к тотальной субъективности, провозглашению в новом произведении собственных ценностей.

Отличительной особенностью интеграции шедевра в новые тексты письменной культуры является перфекционизм композитора в достижении художественного результата, стремление к созданию сочинения, равного по своей глубине и эстетической ценности первоисточнику. Современные опусы, возникшие в диалоге с «чужой» моделью, демонстрируют тщатель­ную аналитическую работу автора с текстом-инвариантом, исследование его структуры, погружение в язык и стилистику, выстраивание тонких свя­зей между личным и заимствованным.

Композиторы, продолжающие традиции западноевропейской музы­кальной культуры, восхищаются мастерством великих предшественников и воспринимают шедевр как безусловный идеал. В зафиксированных текстах рекомпозиций рубежа XX - начала XXI веков неизменно присутствует об­раз прошлого как иллюзия совершенного бытия и одновременно неисчерпа­емого родника музыкальных идей. Заданные в шедевре старинные жанровые модели, интонационные клише, аутентичные тембровые знаки мимикрируют в новых произведениях в сверхсовременные техники письма и разнообразный по природе звуковой ландшафт. В результате в пространстве сочинений моделируется временная и пространственная полислойность, а минувшее становится частью настоящего.

Исследование показало, что шедевр в современной культуре - это не статичный и охраняемый музейный экспонат, а живая система, способная к обновлению. Таким образом, первичными становятся поиск точек пересече­ния, единого «гена» искусства, попытка проникнуть в глубину и суть текста заимствованного творения, разгадать его тайну.

Сравнение разных джазовых композиций, в основе которых лежит один растиражированный шедевр, привело к выявлению особенностей пе­рефразирования заимствованной модели в контексте устной и спонтанной практики музицирования. Джазмен не акцентирует внимание на художе­ственном совершенстве заимствованного сочинения, хотя выбор темы для импровизации и является частью авторского месседжа. Балансируя на стыке элитарной и развлекательной культуры, джаз опирается, прежде всего, на популярные тексты, среди которых встречаются и признанные шедевры.

В импровизационной практике шедевр свёртывается в стандарт, кото­рый в процессе присвоения освобождается от первоначального контекста и личности своего создателя. Он становится моделью, удобной и отвечающей задаче демонстрации собственного стиля музыканта. В этой связи в про­странстве джазовых композиций пересекаются и гармонично взаимодей­ствуют артефакты разных культурных кодов и традиций: Запада и Востока, письменного и устного, элитарного и массового. Процесс интеграции «чу­жого» текста в джазовую среду предопределяет исполнительская манера му­зыканта. Благодаря уникальным для каждого исполнителя артикуляции и фразировке, заимствованные из разных культурных «миров» явления ми­микрируют в типично джазовые. Перефразирование инварианта, нередко разрушающее закрепившуюся за ним в истории семантику, происходит с це­лью творческого артистического самовыражения.

Проведённое исследование подтвердило, что различие в принципах реализации межтекстового диалога с шедевром в условиях письменной или устной традиций обусловлено коренным различием их эстетических ориен­тиров, изначально разными подходами к созданию музыкального текста. Мастерство творца академической музыки воплощается в завершённом про­изведении. Оценивается результат его кропотливой работы. Талант джазо­вого автора раскрывается в импровизации. Важен не итог диалога, а непредсказуемый процесс развёртывания новой музыки.

Интертекст культуры рубежа XX-XXI веков обусловливает сближе­ние восточного и западного типов музыкальной культуры, академического и популярного искусства. Сохраняя свою специфику, они преодолевают ав­тономность и, в том числе, обмениваются методами заимствования и транс­формации. В этой связи шедевр обладает уникальной объединяющей силой, примиряющей разнообразные, часто полярные музыкальные идеи, жанры и стили в пространстве новых сочинений.

При очевидной разнице художественного результата, достигаемого в процессе диалога с шедевром в условиях письменной или устной традиции, академической или массовой культуры, отметим общие методы работы с за­имствованным текстом. Так, тембровая трансформация первоисточника яв­ляется одним из ключевых принципов переосмысления шедевра независимо от избранного стиля. Обозначим и универсальную тенденцию к усилению авторской позиции в «отражённом» тексте.

Присутствующий в шедевре прошлого информационный код гения - творца побуждает к преодолению границ «чужого» и личного пространства, провозглашению вечной ценности искусства. Ключевым в процессе созда­ния сочинений, «отражающих» шедевр, становятся принципы комбинато­рики и игры. Они реализуются через изменение привычного, зафиксированного в общественном сознании текста, неожиданные столкно­вения и сопоставления «своего» и «чужого». Композитор, исполнитель и слушатель вступают в диалог-обсуждение знакомых сочинений, процесс по­стижения смысла их метаморфоз. Игра с шедевром приводит к непредска­зуемым результатам, которые открывают его заново. Необходимо отметить и факт преподнесения аудитории «отражённого» текста. Элементы теат­ральности, перфоманса, шоу, особенно свойственные рок, поп и джазовым концертам, начинают проникать в исполнение текстов академической му­зыки, что также свидетельствует о сближении всех видов арт-практик.

Можно только предполагать, продолжится ли подобное культурное взаимодействие в будущем и приведёт ли оно к возникновению новых форм диалога «своего» и «чужого», сохранит ли при этом шедевр своё значение и актуальность для авторов XXI столетия. Однако энергетика гениальных тво­рений даёт основание утверждать, что каждое следующее поколение музы­кантов и слушателей будет открывать их заново. А значит проблема функционирования шедевров в пространстве культуры останется неисчер­паемой для исследователя.