

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыкознании»

Автор статьи – Дмитрий Беляк – аспирант I года обучения ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Научный руководитель – Ирина Петровна Сусидко – доктор искусствоведения, заведующая кафедрой аналитического музыкознания ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных».

Беляк Дмитрий

«МУЗЫКА МИРА» И КУЛЬТУРНО-СТИЛЕВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ КАРЛА ДЖЕНКИНСА

«Миротворцы», «Вооруженный человек: месса мира», «Песни земли» – таковы заглавия произведений валлийского композитора, дирижера, гобоиста и саксофониста Карла Дженкинса. Культивирование идеи гармонии в человеческом обществе, довольно актуальной в современном мире, объясняет популярность музыканта не только в своей стране, но и зарубежом. При этом обращает на себя внимание недостаточная освещенность творчества Дженкинса: все источники ограничиваются статьями в популярных журналах и автобиографией, опубликованной изданием «Elliott & Thompson» [6].

Карл Дженкинс работает как в академическом направлении, так и в прогрессивном роке, джазе и «new-age». Некоторые его сочинения известны благодаря рекламным роликам «De Beers», «British airways», «Renault» и других компаний. В частности, тема I части концерто грассо «Palladio» изначально фигурировала в рекламе бриллиантов «De Beers». Однако в нашем докладе мы обратимся к его академической инструментальной и инструментально-вокальной музыке.

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыкознании»

В основе творчества Карла Дженкинса – антропоцентризм, который воплощается в разных контекстах. Композитор ратует за мир и общественное согласие, выдвигая на первый план ценность человеческой жизни. Один из примеров – его «Cantata Memoria: For the children», являющаяся откликом на Аберфанскую катастрофу 1966 г., в результате которой погибло более 100 детей [4]. Все его творчество – это призыв к общечеловеческой гармонии вне зависимости от национальной, расовой или религиозной принадлежности.

В целом ряде произведений Карла Дженкинса основной идеей выступает *мультикультурализм*, который воплощается в соединении элементов культуры Востока и Запада, сочетании различных языков в одном сочинении, а также во введении народных инструментов в академические составы. Современное европейское культурное пространство подвергается воздействию со стороны различных культур, особенно заметно влияние ближневосточных мусульманских традиций. Корни этого процесса кроются в колониальном прошлом европейских государств, так как имел место процесс взаимовлияния культур колонии и метрополии. Это позволяет взглянуть на музыку Карла Дженкинса с позиций «культурного трансфера» – теории, возникшей во Франции в конце XX в. Изначально применявшийся в узком контексте литературоведения, этот подход используется довольно широко в современных исследованиях культуры.

Согласно теории культурного трансфера, в процесс взаимодействия могут включаться как национальные культуры и сообщества, так и другие культурные пространства [цит. по 2, с. 7]. Карл Дженкинс, обращаясь к христианской и мусульманской музыкальной практике, преодолевает границы национального культурного сознания. В качестве примера приведем сочинение «Вооруженный человек: месса мира», в котором композитор объединяет

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыкознании»

англиканские элементы богослужения (использование традиционных частей ординария) с мусульманскими (призыв муэдзина к молитве).

Важной составляющей в рамках культурного трансфера выступает адаптация чужеродных элементов в новой культуре. В ходе этого процесса их функциональные возможности изменяются или дополняются. Если жанр мессы может выполнять как сакральную (богослужение), так и светскую функции (авторская месса, исполненная в концертном зале), то мусульманские молитвы – исключительно сакральную. Карл Дженкинс в мессе «Вооруженный человек» помещает важный элемент богослужebной практики ислама – призыв муэдзина – во внебогослужebный контекст, тем самым отступая от его исходного предназначения жанра и расширяя его функциональность.

В рамках идеи мультикультурализма композитор обращается к разным языкам: в кантате «Stabat mater» он использует наряду с английским и латинским древний арабский (II часть – «Incantation»), греческий, арамейский и иврит (все – VII часть, «And the Mother did weep»). Это же сочинение примечательно своим исполнительским составом: помимо симфонического оркестра и смешанного хора, в нем сочетаются два солирующих голоса – меццо-сопрано и этнический вокал, олицетворяющие западную и восточную культуры. Помимо этого, автор ввел в состав дудук (най) и расширил группу ударных за счет введения ближневосточных инструментов (дарабука, даф, дохолла и рик).

Еще один пример воплощения мультикультурализма в творчестве Дженкинса – хоровое произведение «Миротворцы». Оно написано на тексты Махатма Ганди, Мартин Лютера Кинга, Нельсона Манделы, матери Терезы, а также Корана и Библии. Основой для их объединения в одном сочинении выступает идея пацифизма.

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыкознании»

В целом, Карл Дженкинс обращается к традиционным жанрам, среди которых – опера, месса, кантата, инструментальный концерт и другие. Обращает на себя внимание ряд сочинений на религиозную тематику: «Dewi Sant», «Реквием», «Te Deum», «Stabat Mater». Однако, несмотря на то, что композитор опирается на определенный жанр, его границы значительно размываются. Так, в «Мессе мира» он отступает от традиционного порядка католического богослужения посредством введения программных разделов и мусульманского призыва к молитве. То же характерно и для кантаты «Stabat mater», которая содержит в себе как строфы одноименной средневековой секвенции, так и другие тексты: IV часть («Lament») написана на слова К. Барретт, а VI часть («Now my life is only weeping») – на слова персидского поэта-суфия Руми. Заметим, что в последнем случае наряду с арамейским языком используется английский язык, то есть имеет место адаптация текста к новому культурному контексту. Немаловажно также то, что гармонический язык этой части полностью вписывается в западноевропейскую систему расширенной тональности. Из этого следует, что мы имеем дело с сочинением, которое раскрывает свой смысл исключительно «на перекрестке» культур и к нему может быть применена методика трансфер-анализа.

Далее. Творчество Карла Дженкинса не поддается однозначной стилевой классификации, так как в нем смешиваются различные тенденции. Однако заметим, что его произведения соответствуют критериям «новой простоты», так как им свойственны и тональная организация, и традиционный арсенал средств музыкальной выразительности.

Обращение Дженкинса к жанрам духовным позволяет предположить, что композитор является последователем Дж. Тавенера, Х. Гурецкого и других представителей «сакрального минимализма». Однако в сочинениях свет-

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыковедении»

ских жанров также обнаруживаются «минималистические» тенденции: в них замечается репетитивность и другие характерные музыкальные приемы.

Тем не менее, существует ряд факторов, которые не позволяют однозначно отнести творчество Дженкинса к «новой простоте» или минимализму. В качестве примеров обратимся к *concerto grosso* для струнного оркестра «Palladio» и к кантате «Stabat mater». Так, I и III части цикла построены на повторении нескольких паттернов, но при этом в первой части присутствуют элементы развития материала. II часть «Palladio» – стилизация под арию эпохи Барокко – контрастирует с крайними разделами формы, так как написана более сложным гармоническим языком: налицо все признаки «расширенной тональности».

Стилевые переплетения также присутствуют в кантате Дженкинса «Stabat mater», в которой обнаруживается связь с позднеромантической традицией как в средствах выразительности (композитор использует «расширенную тональность»), так и в масштабности воплощения идеи. Для сравнения обратимся к значительному сочинению Позднего Романтизма – «Реквиему» Дж. Верди. Обратим внимание на некоторые значимые особенности этого произведения:

1. «Реквием» трактуется и как духовное, и как оперное сочинение. Причина разногласия кроется в отклонении от жанрового канона: к примеру, тематизм одной из частей – «Dies irae» – проводится трижды в разных разделах формы, создавая тем самым своеобразную драматургическую линию.
2. Роль оркестра довольно значительная и выходит за рамки аккомпанемента.
3. Значительные масштабы «Реквиема». Продолжительность его звучания составляет около полутора часов.

Исследования молодых музыковедов 2019

«Методологические подходы в современном музыкознании»

То же можно сказать и о «Stabat mater» Дженкинса: композитор в ряде случаев отступает от канона, активно использует драматургический потенциал оркестровой партии и расширяет объем сочинения за счет вставных номеров. Это позволяет говорить о трансфере указанных свойств из одной культурной среды в другую.

Итак, мы попытались взглянуть на творчество английского композитора с позиций культурного трансфера и можем подвести итоги. С одной стороны, идеи мультикультурализма обусловили обращение композитора к различным культурам Востока и их традициям. С другой, достижения западно-европейской культуры проявились в выборе жанровых основ и исполнительских составов (в основе любого состава Дженкинса преобладают традиционные европейские инструменты). Их взаимодействие приводит к некоторым изменениям в функциональном назначении элементов культуры, в размывании границ жанров и другим адаптационным процессам. Однако они обусловлены основной творческой идеей композитора – идеей мира.

К сожалению, сочинения Карла Дженкинса довольно редко звучат в концертных залах России, несмотря на его популярность зарубежом. Его творчество – это призыв к гармонии в социуме, межрелигиозной терпимости, мультикультурализму и пацифизму. Примечательно высказывание о его творчестве журнала Classic FM: «Как композитор, он не признает границ – музыкальных, коммерческих, географических и культурных. Его образ мышления и письма полностью созвучен духу времени...» [5]. Сочетание западных и восточных элементов культуры, христианских и мусульманских музыкальных жанров, а также простота средств выразительности позволяют этой «музыке мира» быть доступной для слушателей.

Исследования молодых музыковедов 2019
«Методологические подходы в современном музыкознании»

ЛИТЕРАТУРА

1. Галь Г. Джузеппе Верди и оперная драматургия // Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера – три мира / пер. с нем. Д.Б. Александрова. М.: «Радуга», 1986. 480 с.
2. Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы технологии: Коллективная монография / отв. ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. 500 с.
3. Лобачева Д.В. Культурный трансфер: определение, структура, роль в системе литературных взаимоотношений // Вестник ТГПУ. 2010. № 8 (98). С. 23-27
4. Aberfan disaster [Electronical resource] // Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aberfan_disaster [дата обращения: 15.03.2019]
5. Jenkins Karl. Short biography on web-site of Boosey & Hawkes. URL: <http://www.boosey.com/composer/Karl+Jenkins> [дата обращения: 15.03.2019]
6. Jenkins Karl. Still with the Music: My Autobiography. London: Elliott & Thompson, 2015. 256 p.