

УДК 78.088

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕРЕЛОЖЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЭПОХИ БАРОККО ПУТЁМ МУЗЫКАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ОБЩЕМЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ДЛЯ БАНДУРЫ

Хмель Наталья Васильевна

Преподаватель Днепропетровской академии музыки им. М. Глинки, соискатель кафедры «Теории музыки и композиции» Одесской Национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой, (г. Днепр, Украина)

***Аннотация.** В статье представляется анализ общеметодологических понятий, таких как реминисценция, реконструкция, комплементарность, герменевтика, рецепция, с целью адаптации их к процессу переложения произведений эпохи барокко в современном инструментальном бандурном исполнительстве. Введение данной терминологии в процесс переложения позволяет расширить смысловые и интерпретационные возможности современного бандурного искусства, а также актуализировать музыкальные произведения эпохи барокко в контексте современного уровня исполнительства.*

***Ключевые слова:** музыкальные произведения эпохи барокко, реминисценция, реконструкция, комплементарность, герменевтика, рецепция, современное инструментальное исполнительство, переложение, бандура.*

Цель: обоснование целесообразности введения философско-методологической терминологии в исследовательское поле процессов темброво-фактурной трансформации при переложении музыкальных произведений эпохи барокко для бандуры, в современном сольном и ансамблевом звучании.

Задачи:

- изучение философской и культурологической литературы, соответствующей содержанию статьи;
- исследование содержания терминов;
- изучение возможностей их адаптации к процессу переложения.

Методы:

- компаративистский метод в философии, культуре и музыке;
- метод системного анализа для исследования потенциала расширения применений философских подходов в музыкальной сфере;
- исторический метод для линейного рассмотрения проблемы переложения произведений эпохи барокко;
- метод обобщения для формулировки выводов.

Введение

Проблема переложения произведений инструментальных составов приобретает особую актуальность для современного исполнительского искусства, ввиду качественного и содержательного расширения его репертуара. На современном этапе интенсивного развития исполнительского профессионализма возникает насущная потребность в репертуаре для различных инструментов, составов ансамблей и оркестров; подавляющее количество исполнителей и коллективов пополняют свой репертуар за счёт переложений, транскрипций произведений известных композиторов прошлого. Данный вопрос имеет важное значение в развитии бандурного академического репертуара. Исполнительская практика доказывает, что полифоническая и гомофонно-гармоническая фактура эпохи барокко в бандурном звучании приобретает новое качество, содержательно обогащается и трансформируется.

Переложение музыки прошлых столетий для модифицированных народных инструментов достаточно сложный, кропотливый процесс перехода музыкальной фактуры произведения из одной формы существования в новое исполнительское пространство, в соответствии специфике времени, жанра, а также техническим и тембровым особенностям инструмента.

Существуют определённые закономерности преобразования музыкальной ткани. В основном принято трансформировать музыку путём переложения, транскрипции, аранжировки. В некоторых случаях понятия редакции и транспозиции также участвуют в процессе адаптации музыкальной ткани к новым измерениям современного музыкального восприятия.

В этой связи, целью данного исследования является расширение категориального аппарата процесса инструментального переложения философскими категориями и понятиями, способными разнообразить и содержательно обогатить сферу музыковедческой методологии, что позволит расширить содержательную вариативность современных переложений для бандуры. Среди широкого спектра философской терминологии для процесса музыкального переложения для бандуры наиболее приемлемыми представляются такие понятия как реминисценция, реконструкция, комплементарность, рецепция и герменевтика, как наиболее универсальные принципы не только музыкальной, но и философской интерпретации. При этом универсальность данных категорий подтверждает их адаптированное применение в эстетике, культурологии, теории и истории искусств, связанных с анализом процессов трансформации форм и жанров в литературе, поэзии, театре, кинематографии и других видах динамического искусства.

Концептуальное уточнение и выяснение эстетической специфики общеподобного подхода к процессам трансформации осуществляется, в частности путем **реминисценций** культурных ценностей и стилевых особенностей эпохи. Именно трансформация этих особенностей за счет реминисценций прошлого в современных исполнительных интерпретациях способствует актуализации и социализации стилистических установок эпохи барокко с сохранением ценностной всеобъемлемости музыкального искусства данного культурного периода. Черты указанной эпохи не только сохраняются и популяризируются, но и раскрывают потенциал трансформации в новом качестве.

Представим несколько трактовок понятия реминисценции, опираясь на известные научные определения.

Обратим внимание, что во второй половине XIX века понятие реминисценция является традиционным музыкальным термином. Композитор, пианист, дирижер и музыкальный деятель М. Балакирев в своем письме к российскому композитору М. Мусоргскому давал описание прошедшей оперы через понятие музыкальные «реминисценции» [1].

В Большом энциклопедическом словаре и Современной украинской энциклопедии находим полностью идентичные трактовки: «Реминисценция (от познелат. *reminiscentia* – воспоминание) – 1) смутное воспоминание, отголосок; 2) в поэтическом и музыкальном произведении черты, наводящие на воспоминание о другом произведении; обычно – результат самопроизвольного заимствования автором чужого образа, мотива, стилистического приема, интонационно-ритмического хода. В современном искусстве встречается как сознательный приём, рассчитанный на память и ассоциативное восприятие читателя (слушателя) [2, с. 1010; 3, с. 159-160]. Также известно, что «Реминисценция – это скрытая цитата, цитирование без кавычек. Однако способ реминисцирования всегда носит интеллектуальный или творческий характер, именно этим он отличается от обычного копирования, компиляции или плагиата» [1].

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что способ реминисцирования или реминисценция в музыковедении – это средство пролонгации (продолжения) стилей прошлых веков в современной музыке, который может использоваться в переложениях на уровне интонационно-содержательной рекомендации (дух эпохи). Использование данного

термина в процессе переложения позволит содержательно продлить идейную основу аутентичного произведения в виде сохранения стилистических, эстетических и культурологических основ эпохи в трансформационном развитии современных инструментальных интерпретаций.

В методологическом расширении исследовательских приёмов темброво-фактурного преобразования произведений в работе привлекается понятие «**реконструкция**». Вводя данный термин, мы будем акцентировать внимание на реконструкции именно аутентичного исполнения, возможности воспроизведения первичной интерпретации музыкального произведения прошлых эпох, но уже на принципиально иных инструментах. К примеру, переложение полифонических произведений (органно-хоральных прелюдий, фуг, концертов) И. С. Баха для бандуры.

В современной как в учебно-педагогической деятельности, так и в концертной практике становится всё более популярным обращение к старинной музыке. Все чаще в современных концертных программах звучат классические образцы бессмертной, всеобъемлющей, динамичной, полной противоречий и интенсивности чувств музыки эпохи барокко, композиторов – великих мастеров этого периода, таких как Дж. Фрескобальди, Д. Букстехуде, И. Пахельбеля, И. С. Баха, Д. Скарлатти, Г. Ф. Генделя, Дж. Перголези и др. Распространённой особенностью музыкального пространства в современном мире является несколько вольное исполнение произведений прошлого, без тщательного следования канонам исполнения и стиля произведений соответствующего эпохе его создания, а именно темпа, штрихов, фразировки, динамических особенностей, трактовки украшений, нюансов и аппликатуры. Стало обычной практикой интерпретировать произведения из нотных изданий, которые уже подверглись редакторскому вмешательству, обработке и были несколько переосмыслены. Для более точного исполнения замысла композитора, профессиональные музыканты часто пользуются уртекстом и рекомендациями относительно особенностей интерпретации произведений, в зависимости от эпохи в которой они были созданы, а также авторской спецификой творчества композитора.

Предлагаем несколько трактовок представленного термина реконструкция. В словаре иностранных слов представлена достаточно ёмкая и содержательная формулировка изучаемого понятия: «Реконструкция (ре...+ лат. constructio – построение) – 1) коренное переустройство; перестройка по новым принципам; 2) восстановление чего-либо по сохранившимся остаткам или описаниям» [4, с. 426]. Существует объяснение понятия реконструкция и в литературной сфере: «Реконструкция или реституция – восстановление первоначального текста произведения, его фрагментов, элементов, на основании рукописных, машинописных вариантов, записей, иногда публикаций» [5, с. 313]. Также находим, следующую трактовку термина: «реконструкция – это процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем; воспроизведение процессов, которые происходили в прошлом на основе некоторой модели и предпосылок; переработка, коренная перестройка чего-либо, организация по совершенно новым принципам» [6].

Аналогично, реконструкция в музыке – это восстановление, воссоздание особенностей музыкального языка произведений прошлых веков, максимально сохраняя форму, нюансировку, динамику, регистровку, стиль определенной эпохи, но уже по новым принципам, с целью передачи основных закономерностей первоисточника, а также раскрытие новых исполнительских характеристик на уровне тембровых и фактурных трансформаций.

Одним из характеристик изучения и познания музыки разных эпох, композиторов, жанров и стилей является термин **комплементарность**. Данное понятие используется в химии, философии, генетике, электронике, а также в музыке, в частности полифонии.

Вводя указанный термин в исследовательское поле данной проблемы следует обратить внимание именно на процесс темброво-фактурной трансформации при переложении произведений прошлых эпох и рассмотреть понятие комплементарность двумя способами:

- 1) как взаимодополняемость компонентов музыкального языка, например, мелодия и гармония, метроритмическая структура и фактура произведения и т. д;
- 2) как расхождение определенных явлений в качестве характеристики первоначального и производного произведений.

Например, при исполнении музыки эпохи Барокко, сопоставляются два столетия, специфика переложения и интерпретации произведения (фактура, метро-ритмические особенности, динамика, принципы звуковысотной организации и т. д.), технические характеристики и тембральная окраска различных выбранных инструментов.

Приведем несколько трактовок термина комплементарность:

- 1) «комплементарность в химии, молекулярной биологии и генетике – взаимное соответствие молекул биополимеров или их фрагментов, обеспечивающее образование связей между пространственно-взаимодополняющими (комплементарными) фрагментами молекул или их структурных фрагментов в результате супрамолекулярных взаимодействий;
- 2) в философии комплементарными называют непохожие или даже противоположные теории, концепции, модели и точки зрения, отражающие различные взгляды на действительность;
- 3) комплементарные блага (комплементы) – это несколько товаров (два и более), которые дополняют друг друга и потребляются одновременно. Примерами таких товаров могут быть автомобиль и бензин; компьютер, монитор, клавиатура и мышка; подушка и одеяло» [7; 8, с. 681; 9, с. 558].

Так, примером адаптации термина комплементарность в музыке может служить диссертационное исследование С. Лавровой «Цитирование как проявление принципа комплементарности в творчестве композиторов последней трети XX века». С. Лаврова отмечает, что цитирование и комплементарность достаточно схожие понятия, но комплементарность имеет более широкое значение в то время как цитирование означает лишь заимствование любого текста. Изучаемый термин часто используется в современной музыке, в частности додекафонии. В целом комплементарность проявляется на всех уровнях музыкальной композиции: как на уровне драматургического соотношения различных стилевых пластов, так и на уровне отдельных музыкальных аспектов, таких как тембр, ритм, фактура, принципы звуковысотной организации [10]. Находим также, что принцип комплементарности использовали старые мастера полифонии в числе своих авторских открытий (мелодико-ритмическое взаимодополнение контрапунктирующих голосов) [11].

Таким образом, понятие комплементарность используется в различных сферах, с одной стороны как контрастные, с другой – как взаимодополняющие явления. В музыкальном искусстве представленный термин предлагается понимать как взаимосвязь двух противоположных понятий, в смысле взаимодополняемости и противопоставления различных явлений, которые определенным образом влияют на структуру музыкального произведения.

При анализе принципов темброво-фактурной трансформации музыкальных произведений прошлых веков, целесообразно использовать методологический метод **герменевтики**. Исполнение музыкальных шедевров эпохи барокко требует большого внимания, знаний, чувства стиля и знание законов интерпретации данных произведений. В этой связи герменевтический подход позволит содержательно адаптировать произведение прошлого к современному звучанию. Термин герменевтика мы рассматриваем в значении перетолкования, переработки, преобразования, переосмысления первоначального значения и содержания произведений эпохи Барокко.

Рассмотрим трактовку изучаемого понятия.

В различных энциклопедических источниках находим схожие трактовки метода герменевтики.

В Украинской литературной энциклопедии читаем: «Герменевтика (от греч. – искусство толкования) – учение про способы толкования текстов, преимущественно древних; раскрытие истинного смысла, заложенного автором в литературном произведении, который

дошёл до нас в искривлённом или неполном виде. Герменевтика родственна с интерпретацией, текстологией. Современная герменевтика включает в себя широкий круг вопросов, связанных с изучением памятников литературы и искусства» [12, с. 412]. Схожие трактовки изучаемого понятия даны в Философском и Литературном энциклопедических словарях, Современной украинской энциклопедии, где также находим сравнение его с экзегетикой [13, с. 111-112; 14, с. 77; 15, с. 331-332]. Во «Всемирной энциклопедии: Философия XX века» мы также находим, что в узком смысле герменевтика – это «совокупность правил и техник истолкования текста в ряде областей знания – филологии, юриспруденции, богословии и др.» [16, с. 174-175].

Следовательно, опираясь на трактовку данного понятия в вышеупомянутых источниках, можно сделать вывод, что герменевтика – это искусство толкования литературных текстов с пониманием их содержания.

Обратим внимание, что понятие **музыкальная герменевтика** получило распространение в музыкальной культуре еще с начала XX века и было введено Г. Кречмаром в 1902 году. По его мнению, герменевтика в музыке более необходима чем в других видах искусства, потому что музыка не имеет прямых, выразительных, ясных и реальных связей со вселенной и природой. Владение (знания) музыкальной герменевтикой является очень важным фактором при проведении любого анализа музыкального произведения [17]. Дадим толкование герменевтики в музыке: «Герменевтика музыкальная – (от греч. – разъясняю), учение о толковании содержания музыкального произведения...» [18, с. 465].

Анализируя вышесказанное, следует отметить, что раскрытие содержания термина герменевтика помогает нам изучать и анализировать производное понятие **музыкальная герменевтика**. Следовательно это:

- теория интерпретации музыкального произведения;
- перетолкование, переработка первоначального значения произведения;
- переосмысление толкования содержания любого произведения (например, эпохи барокко).

К одному из определяющих элементов исполнения старинной музыки привлекаем и понятие **рецепция**. Непосредственно интерпретация произведений прошлых столетий является уже конечным результатом перенесения древней культуры на современную эстраду. Предыдущим и ответственным этапом трансформации является переложение или транскрипция музыки прошлого, то есть приспособление ее для нашей эпохи, учитывая специфику современных инструментов (диапазон, фактурные возможности, тембральную окраску и т. д.). Именно поэтому, в раскрытии данного вопроса мы вводим вышеупомянутый термин.

Во многих энциклопедиях читаем схожие трактовки понятия рецепция: «(от лат. *resertio* – принятие), 1) в физиологии – осуществляемое рецепторами восприятие энергии и преобразования её в нервное возбуждение; 2) заимствование и приспособление данным обществом социальных и культурных форм, возникших в другой стране и в другую эпоху. Например рецепция римского права в странах Западной Европы [19, с. 1352; 20, с. 1274; 21, с. 67; 22, с. 180]. В литературоведческой энциклопедии находим объяснение понятия рецепция в отношении литературы: «Рецепция (лат. *resertio*: принятие) – восприятие идей, мотивов, образов, сюжетов из произведений или литературы и их творческое осмысление. Рецепция читателя, слушателя обусловлена его предыдущим опытом, языковой компетенцией, эстетическим вкусом, навыками восприятия художественных феноменов» [23, с. 319-320].

Мы предлагаем использовать рецепцию в контексте музыкологии, как заимствование и приспособление произведений прошлых столетий для нашей эпохи, для существующих сегодня современных инструментов, с учетом исполнительских тонкостей и эстетических особенностей эпохи барокко.

Выводы

На основе вышепредставленного анализа терминов и понятий, можно сделать вывод, что их введение в методологию переложения произведений эпохи барокко для современного бандурного исполнения носит характер синтеза аутентичного и актуального, а также качественно расширяет смысловое поле творческой интерпретации исполнительского искусства на народных инструментах, в частности бандуре, значительно обогащая их репертуар. Так термин **реминисценция** или способ реминисцирования помогает сохранить, воспроизвести, а также продлить аутентичную форму существования произведений прошлых столетий, но уже в трансформационном качестве. Термин **реконструкция** позволяет воссоздать аутентичные специфические черты особенностей музыкального языка произведений эпохи барокко, но уже по новым принципам, опираясь на современное музыкальное исполнительство. Понятие **комплементарности** в музыковедении мы характеризуем как проявление двух противоположных категорий, в качестве взаимодополняемости и противоположности различных формообразующих музыкальных явлений в процессе темброво-фактурной трансформации произведений прошедших эпох. Метод **герменевтики** раскрывает границы понимания, толкования, преобразования, интерпретации первоначального значения произведений прошлого в соответствии с требованиями и особенностями музыкального языка, а также подталкивает к изучению производного понятия **музыкальная герменевтика**. Понятие **рецепции** рассматривается как один из способов трансформации и адаптации музыкальных произведений эпохи барокко для исполнения на народных инструментах, в частности бандуре, что соответствует специфическим особенностям и эстетическим тенденциям современности.

Литература

1. Интернет ресурс : <https://ru.wikipedia.org/wiki/Реминисценция>.
2. Большой энциклопедический словарь. – [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 2-е изд., перераб. И доп. Москва : Большая Российская энциклопедия; Санкт-Петербург: «Норинт», 2000. – 1456 с. : ил.
3. Современная украинская энциклопедия: в 16 т. Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2005. – Т. 12. – 416 с.
4. Словарь иностранных слов. – 17-е изд., испр. Москва: Рус. яз., 1988. – 608 с.
5. Літературознавча енциклопедія: у двох томах. – [Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. Київ. : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.
6. Интернет ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Реконструкция>.
7. Интернет ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Комплементарность>.
8. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія [гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович]. – 2-ге вид., доп. Київ : ПВП Всеуито, 2001, Львів : ЛДКФ Атлас, 2001. – VII + 1575 с., іл.
9. Большой энциклопедический словарь. – [гл. ред. А. М. Прохоров]. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Большая Российская энциклопедия; СПб. : «Норинт», 2000. – 1456 с. : ил.
10. Интернет ресурс: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/53283.html>.
11. Интернет ресурс: www.belcanto.ru/strogy.html.
12. Гнатюк М. М. Герменевтика. В книзі: Українська Літературна Енциклопедія: в 5 т. – [Ред.-кол. : І. О. Дзевєрін (відповід. ред.) та ін.]. Київ : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. – Т. 1. : А – Г. – С. 412.
13. Философский энциклопедический словарь. – [гл. редакция Л. Ф. Ильичева, П. Н. Федосеева, С. М. Ковальова, В. Г. Панова]. Москва: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
14. Авдеенко Е. А. Герменевтика. Литературный энциклопедический словарь. – [под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева]. Москва: Сов. Энциклопедия, 1987. – С. 77.

15. Современная украинская энциклопедия: в 16 т. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2004. – Т. 3. – 416 с.
16. Майборода Д. В. Герменевтика. В книге: Всемирная энциклопедия : Философия XX век. – [главн. науч. ред. и сост. А. А. Грицанов]. Москва: АСТ, Мн. : Харвест, Современный литератор, 2002. – С. 174-175.
17. Интернет ресурс: [http: // www.etheroneph.com / audiosophia / 144-muzykalnaya-germenevtika.html](http://www.etheroneph.com / audiosophia / 144-muzykalnaya-germenevtika.html).
18. Чередниченко Т. В. Музыкальная герменевтика. В книге: Музыкальный энциклопедический словарь. – [гл. ред. Г. В. Келдыш]. Москва : Советская энциклопедия, 1990. – С. 465.
19. Толковый словарь русского языка. – [главная ред.: Б. М. Волин, Д. Н. Ушаков]. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1939. – Том 3. – 1424 с.
20. Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. – [под. ред. В. П. Фелицыной, И. И. Шмелевой]. Москва; Ленинград: академия наук СССР, институт русского языка, 1961. – Том 12. – 1767 с.
21. Большая советская энциклопедия: (в 30 томах). – [3-е изд. / гл. ред. А. М. Прохоров]. – Москва : Советская энциклопедия, 1975. – Т. 22. – 628 с.
22. Современная украинская энциклопедия в 16 т. – Харьков: Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2005. – Т. 12. – 416 с.
23. Літературознавча енциклопедія: у двох томах. – [Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. Київ : ВЦ «Академія», 2007. – Т. 2. – 624 с.

Article received: 2020-08-02