

Анохина Светлана Владимировна

концертмейстер,
аспирант кафедры теории и истории культуры
Краснодарского государственного университета
культуры и искусств
dom-hors@mail.ru

**ПОЛИСТИЛИСТИКА
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ПОСТМОДЕРНИЗМА В МУЗЫКЕ**

Аннотация:

Современная музыкальная культура использует полистилистику как основополагающее художественное явление рубежа XX–XXI веков. В данной работе анализируются выразительные средства, творческие приемы и принципы музыкальной полистилистики. Через полистилистику делается вывод о музыкальной преемственности посредством совмещения и сопоставления различных художественных эпох.

Ключевые слова:

музыка, творчество, полистилистика, постмодернизм, художественная культура.

Anokhina Svetlana Vladimirovna

concertmaster,
graduate student of the Department of
History and Culture
Krasnodar State University
Culture and Arts
dom-hors@mail.ru

**POLYSTYLISTICS
AS DISPLAY POSTMODERNISM
IN MUSIC**

Summary:

The musical culture uses polystylistics as a fundamental artistic turn of the governmental phenomenon XXI centuries. This paper analyzes the means of expression, creative techniques and principles of musical polystylistics. After polystylistics concludes musical continuity by combining and comparing the various artistic periods.

Keywords:

music, art, polystylistics, postmodern-modernism, artistic culture.

Полистилистика глубоко и точно выразила сущность постмодернизма – самого важного поворота в развитии мировой художественной культуры рубежа XX–XXI вв., творческая эволюция которого окончательно не завершена и не изучена. В результате всего предшествующего культурно-исторического развития контекст художественного творчества уплотнился так, что в данный период художник обязан учитывать стилистическую многомерность культуры и откликаться на стилевую плюрализм окружающего мира, используя в своих произведениях одновременно несколько стилей, сопоставляя их и контрастируя.

В XX веке проблема традиций, связей современного творчества с предшествующим опытом является одной из актуальных, жизненно важных судеб музыкальной культуры. Обусловлено это сложностью происходящих процессов. Расширяются границы представлений о традиции – хронологические, географические, стилевые. Для творчества используются практически все явления мировой художественной культуры – от раннего Средневековья до созданных в последние десятилетия, осваиваются культуры различных регионов. Одним из главных принципов постмодернизма стала «культурная опосредованность» или цитата. По словам С.С. Аверинцева, «мы живем в эпоху, когда все слова уже сказаны», и поэтому каждое слово в постмодернистской культуре – это цитата [1, с. 221]. Скрытое и полускрытое цитирование разных эпох, разнообразные стилевые и лингвистические загадки создают самостоятельный содержательный слой в «Улиссе» постмодерниста Дж. Джойса. Адриани Левекюрн, герой романа Томаса Манна «Доктор Фаустус», в разговоре со своим alter ego слышит от него следующую сентенцию, которая становится кредо самого музыканта Левекюрна: «Можно поднять игру на высшую ступень, играя с формами, о которых известно, что из них ушла жизнь» [2, с. 520]. Поэтика чужого слова проанализирована в книгах М.М. Бахтина, который сделал из словосочетания «чужое слово» своеобразный термин.

Расширилась сфера меж- и внутринациональных контактов. К примеру, в 1979 г. Жак Ривэ выпустил роман-цитату «Барышни из А.», представляющий собой сборник 750 цитат из 480 авторов.

Наблюдается свободное обращение композиторов с разными художественными направлениями – от народной обрядовости до неоклассицизма (в формах коллажа, стилизации, цитат). Например, в балете Р. Щедрина «Анна Каренина» цитата из П. Чайковского играет роль лейтмотива, своеобразной драматургической темы, является знаком трагической судьбы героини. Цитата – ассоциативное устройство, нередко наделенное символической нагрузкой, – часто используется в позднем творчестве Д. Шостаковича. Например, элегическая тема финала Пятнадцатой симфонии постепенно высвобождается от вагнеровских ассоциаций: тема рока –

цитата из тетралогии – преобразуется в иностилевом контексте, поэтому само начало главной темы финала, содержащее растворенную лейтинтонацию «Тристана», воспринимается в эстетической русской полноте, секстовости.

В последней трети XX века музыка проходит этап развития и сильной трансформации: от собственно «полистилистики», где можно было достаточно четко выявить полярные принципы цитирования, и аллюзии, композиторы перешли к иному истолкованию стиля. Новый этап связан с поисками органики. Развитие полистилистики идет от ярких коллажных эффектов к постепенному преодолению швов в композиции – к размыванию границ между «своим» и «чужим словом», от установки на инновацию композиторы переключились на ассимиляцию. Работа с цитатами постепенно раскрывает более тонкие возможности их применения. Оригинальные приемы полистилистики коллажного типа применены в кантате «Бюрократида» Р. Щедрина. Классические формы и жанры с присущей им лексикой (прелюдия, ария, фуги, дуэт, хорал, мотет, двойной канон, постлюдия) намеренно рассогласованы с содержанием словесного текста: в основу положена «Памятка отдыхающим в пансионате “Курпаты”», написанная в стиле «канцелярита» (по К. Чуковскому). Столкновение бюрократической лексики и высокого музыкального стиля создает комический эффект. В «Ангаре» А. Эшпая цитата из «Байки» И. Стравинского создает эффект «театра в театре», одновременно это – лексическое средство и драматургический прием, вызванный сценической ситуацией и передающий искрометное веселье. Цитата может взять на себя роль кульминации – в Скрипичном концерте Э. Денисова тихая кульминация основана на введении отрывка из «Прекрасной мельничихи» в ирреальном темповом убранстве. Она же цитата – символ.

Все большая маскировка цитат приводит к уравниванию в правах собственно цитаты, автоситаты, квазиситаты, сближает их с аллюзиями. Так, в первом и третьем «Гимнах» А. Шнитке использует стилизации, цитаты и квазиситаты древнерусской культовой музыки, в принципе неразличимые для широкой аудитории. Симфония – рекем кубанского композитора В. Магдалица – также пример тонкого применения полистилистики. Уровень обобщения стирает острые углы стилистических противоречий, способствуя общей задаче образного воздействия. Отдельные страницы произведения включают материал, характерный для католической музыки (органное solo), в других прослушивается линейный стиль древнерусского хорового письма. В Финале симфонии происходит стечение разностилевых мелодических элементов в гетерофонной полифонической структуре [3, с. 5].

Бедные формы стилизации и адаптации достаточно быстро переносятся в сферу прикладной музыки или инструктивных работ. Однако сам принцип сочетания или столкновения, контраста и конфликта различных стилей оказался очень плодотворным. Одно из ранних его проявлений можно найти в «Солнце инков» Э. Денисова. Диалог, понимание – непонимание, конфликт – взаимодействие нескольких стилей лежит в основе многих концепций А. Шнитке (Первая симфония, Concerto grosso № 1), где смена стиля означает переключение в действие. Полистилистика здесь также средство активного драматургического развития. Интенсивное взаимодействие разных высказываний, резко отличающихся по стилю, но подчиненных строгому сюжетному развитию, можно найти во многих композициях С. Губайдуллиной, например, в ее Концерте для фагота и низких струнных.

Перспективным оказывается путь аллюзивного развития. Аллюзийность укрепилась не случайно: в условиях диалогического полифонизма повысилась необходимость в усложненных процессах взаимодействия «своего» и «чужого» в композиции. В свое время М.М. Бахтин описывал их как «смещаемость границы между своим и чужим словом», «постепенное забвение авторов-носителей чужих слов», приводящее к тому, что «чужое слово» становится анонимным». В этих условиях постепенно размываются всякие границы между аллюзией и цитатой: цитата может быть замаскирована так, что будет воспринята не как «чужая» музыка, а нарочито подчеркнутый намек. Если стиль может сблизиться с жанром, техникой композиции, заменить собой тему, стать средством контраста, то, напротив, немусикальные факторы гораздо более высокого эстетического ранга способны сомкнуться со стилем. Так идея пространственно-временного отдаления, чувство исторической перспективы, культурной дистанции порождает множество оригинальных стилизованных решений. Концепция отдаления – ключевая для «Lontano» Д. Лигети. В отдалении намечаются несколько связей с музыкой романтизма. Эффект отдаления – излюбленный и у К. Дебюсси, и у многих постромантиков. В Симфонической хронике «Киев» Г. Дмитриева цитируются куранты Киевско-Печерской лавры, которые контрастируют с остальными стилистическими пластами произведения. Образные, смысловые, исторические, культурные планы здесь намеренно разведены до предела. Вечность и преходящесть исторических событий – примерно такой круг идей олицетворяет отдаление в композиции. По словам

А. Шнитке, «идея универсальности культуры и ее единства кажется очень актуальной именно сейчас, в связи с изменением наших представлений о времени и пространстве» [4, с. 61].

Таким образом, в современной постмодернистской культуре явление полистилистики, рожденное в среде авангардистов XX века, оказывается одним из основополагающих. В мировой художественной культуре повсеместно происходят совмещение, сопоставление различных исторических пластов, используется опыт, накопленный прошлыми поколениями творцов. Этот опыт чаще внедряется в ткань художественного, а в нашем случае – музыкального произведения, через цитату, которая становится одним из фундаментальных принципов постмодернизма.

Ссылки:

1. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1997.
2. Манн Т. Новеллы. Доктор Фаустус. М., 2004.
3. Ковалев Г. Симфония – реквием «Последние свидетели» Владимира Магдалитца. Краснодар, 2001.
4. Бородин Б. Три тенденции в инструментальном искусстве. Екатеринбург, 2004.

References (transliterated):

1. Rudnev V.P. Slovar' kul'tury XX veka. M., 1997.
2. Mann T. Novelly. Doktor Faustus. M., 2004.
3. Kovalev G. Simfoniya – rekviev «Poslednie svideteli» Vladimira Magdalitsa. Krasnodar, 2001.
4. Borodin B. Tri tendentsii v instrumental'nom iskusstve. Ekaterinburg, 2004.