Современная культура сквозь призму одного инструмента

Классическое искусство, функционирующее в предшествующее века в качестве элитарного и эстетически доминирующего, подчас оказывается менее приспособленным к существованию в современных условиях, чем массовое искусство. Тем не менее, необходимость сохранения классических традиций музыкального искусства остро ощущается современными музыкантами, находящими в них источник творческого вдохновения, средство для формирования духовных основ личности. Так же естественно желание других музыкантов найти новые пути музыкального творчества, отвечающие кардинально изменившейся системе художественного мышления.

На примере многовекового инструмента - «царицы музыки» скрипки, мне хотелось бы проследить ее актуальность в нынешней действительности.

Скрипка, вошедшая в арсенал академического искусства из фольклорной музыки и ставшая одним из наиболее ярких инструментов классического оркестра, выразителем тончайших нюансов музыкального текста и художественного замысла в целом, активно используется в музыкальном искусстве рубежа XX-XXI веков. Сохранение классических традиций и смелое экспериментаторство – эти ведущие тенденции развития современной культуры получают свое специфическое решение в скрипичном искусстве данного периода.

Для достижения поставленной цели необходимо выявить основные социокультурные факторы, влияющие на развитие современного скрипичного искусства, на формирование музыкальных вкусов слушателей, способности человека ориентироваться в обширном пространстве искусства рубежа XX-XXI веков.

В современных произведениях трактовка скрипки более расширена. Музыкально-стилевые искания отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX столетия привели к полифонии, свойственной культуре эпох перелома. Напряженные поиски оригинальных звуко-тембровых решений нашли выражение в многообразных композиционных техниках- в сонорике, алеаторике, полистилистике и додекафонии. Для воплощения драматически-экспрессивных образов и состояний потребовался более широкий арсенал приемов и исполнительских средств выразительности. В современных скрипичных произведениях применяются традиционные инструментальные приемы, такие как флажолеты, pizzicato, col legno, sul ponticello, sul tasto, glissando, скордатура и другие. А также вводятся новые приемы игры на инструменте, нетрадиционные. Например, игра за подставкой или за порожком, постукивание по корпусу о деку инструмента или пюпитру. Они в значительной степени расширяют возможности инструмента и тембровый колорит всего произведения. В современной музыке помимо включения новых инструментальных приемов, преобразованию и новой трактовке подвергаются уже сложившиеся к XX столетию способы звукоизвлечения и звуковедения. В этой связи штрихи становятся важнейшим средством выразительности, от которых зависит артикуляция музыкальной речи. Они, по сути, меняют звуковой образ скрипки, которая ассимилирует черты иных, неродственных ей инструментов, например, ударных. В этом смысле широко применяются штрихи spiccato и sautille с glissando, штрих ricochet, du talon. Особое место в современных скрипичных произведениях занял прием vibrato, благодаря которому «произнесение» звука становится более разнообразным и напряженным. При этом исполнители используют прием преимущественно, с широкой амплитудой, который направлен на передачу экспрессивного эмоционального состояния. Особое положение в современной музыке занимает прием non vibrato. Он контрастирует с molto vibrato и чаще всего применяется композиторами для передачи «тонкого» психологического состояния, символизирует уход, прощание с близким человеком.

Использование скрипки в современной культуре имеет новые тенденции. Огромный пласт информации в современном искусстве, неограничивающийся только живописью, скульптурой, музыкой, актерским мастерством и так далее. Все творения представляют собой единую культуру или субкультуру, которая не стоит на месте, а постоянно развивается и меняется вместе с обществом. Архитектура, дизайн, поп-культура, музыка, театр ­- все это единая культура, отражающая перемены в мире и главные, самые острые проблемы общества. Чтобы не «потеряться» в таком многообразии, изучать современное искусство стоит с самых актуальных тем. Для понимания различных художественно-эстетических поисков рубежа XX-XXI веков стоит рассмотреть типичные примеры использования скрипки в поп и рок культуре. Увеличение альтернативных форм презентации музыкальных произведений отмечается исследователями как одна из ведущих тенденций современного исполнительства. Так, в работах А. Цукера, В. Сырова появляется понятие «middle culture» (англ. – «серединная культура»), понимаемой как «интегральная культура», в которой «стирается барьер между элитарным и массовым, где интеллектуализм классической традиции объединяется с горячими потоками “низких” жанров, позволяя человеку вновь обрести целостность и полноту бытия». Как отмечает Ю.В. Веревкина, «многие ключевые понятия, среди которых «концерт», «концертная ситуация», нуждаются сегодня в новом осмыслении и провоцируют постановку огромного числа вопросов». В современном искусстве проблема зрителя, слушателя, их заинтересованности в происходящем на сцене может решаться путем превращения выступления в арт-эксперимент, яркое сценическое шоу, сложный мультимедийный продукт и т.п. Стилевой синтез (порой спускающийся на уровень эклектики) современного искусства демонстрирует открытость ранее четко фиксированных границ академического и массового искусств.

Под влиянием медийных технологий изменяется представление об образе исполнителя, особую значимость приобретает визуальная составляющая концертных выступлений. Классические произведения адаптируются под широкую публику, имеющую возможность не только присутствовать на концертах, но и знакомиться с выступлениями музыкантов в различных интернет-сайтах. В культуре последней трети XX – начала XXI века формируется новый пласт современного искусства, в котором объединяются принципы элитарного и массового искусств, возникают различные приемы адаптации классического наследия к реалиям новой исполнительской практики.

Среди наиболее известных исполнителей, работающих в данном направлении, отметим, прежде всего, британскую скрипачку, композитора Ванессу Мэй.

В концертной практике скрипачей начала XXI века активно проявляются тенденции поп-культуры. Классические произведения адаптируются для облегченного и осовремененного звучания. Задача облегчения восприятия реализуется за счет сокращения объема звучания классических произведений, начальные разделы которых становятся импульсом для блистательных эффектных импровизаций. Модернизация звучания сольных и ансамблевых классических произведений достигается при помощи введения электроинструментов, ударных установок, ритмов и гармоний современной эстрадной музыки. Данное направление исполнительского искусства оказывается чрезвычайно востребованным.

Художественные реалии современной концертной практики демонстрируют наличие пласта «middle culture», балансирующей на грани академического и массового искусства. Разрушение канонов академического исполнительства способствует появлению нового образа исполнителя. Восстанавливается ренессансная практика музыкантов-многофункционалов, соединяющих в своем лице исполнителей, композиторов, актеров, драматургов. Академическая практика выступлений в филармонических залах дополняется опытом проведения концертов в рамках спортивных и развлекательных шоу. Исполнитель применяет манеры поведения эстрадных музыкантов, их раскованный стиль, активно вовлекая слушателя в процесс исполнения, выходя в зал во время игры, обращаясь к публике между отдельными номерами. Возникают условия для создания раскрепощенной концертной ситуации, в которой сочетается профессиональное и развлекательное.

В процессе исполнения все большую роль начинает играть внемузыкальные компоненты, связанные с происходящим на сцене действием. Современные исполнители активно театрализуют свои выступления, превращая их в концерты-шоу. Внешний вид музыканта также становится элементом драматургии. В логике построения программы концертов все больше проявляется калейдоскопичность. Расширение слушательской аудитории сделала востребованным формы концерта-попурри («классик-хит-коктейль»), представляющего собой подборку классических шлягеров, создающих атмосферу праздничного отдыха, направленную на получение наслаждения.

Музыкальное искусство рубежа XX-XXI веков характеризуется активным влиянием массовой культуры, результатом которого стало активное использование различных элементов цифровизации в творчестве современных исполнителей. В скрипичном исполнительстве происходит поиск новаторских решений, синтез академического исполнительского искусства с современным массовым для последующей реализации своих творческих задач.

Уникальные тембровые характеристики скрипки как инструмента рок-ансамбля в особой полноте раскрыл Э. Джобсон. Исполнитель активно использует эффект трансформации скрипичного тембра, достижения его «жесткости» и дополнения звука высокоскоростными повторениями посредством использования электронных устройств (блок-эффектов). Тембровые особенности рок-музыки уникальны, для их характеристики спользуются понятия «электротембровости», «электросонорности» и «дифференцированного структурного пространства звука». Электротембровость определяется как звуковой репрезентат рок-музыки, качество трансформированного звучания акустических инструментов. При анализе концертной практики рок-скрипачей выявлены тенденции расширения тембровых возможностей инструмента засчет мощной динамики баса, его сонорность пронизывает всю вертикаль тембрового пространства рок-музыки.

Среди наиболее значимых рок-скрипачей рубежа XX-XXI веков выделяют Джерри Гудмана (США) и Эдди Джобсона (Великобритания). Джерри Гудман американский скрипач, освоил академическую школу исполнительства в Иллинойском университет, в начале карьеры работал в составе Чикагского симфонического оркестра. С конца 60-х гг. XX века музыкант завершил свою карьеру академического музыканта и начал сотрудничество с джаз-рок-группой «FLOCK», значительно обогатив звучание ансамбля и сделав группу конкурентноспособной на рынке шоу-бизнеса. Импровизации Гудмана дополняют рок-композиции, исполняемые инструментальными группами различных составов. Особенности мелодики, ритмических и гармонических решений соответствует принципам рок-музыки (экспрессивные фразы, охватывающие огромный диапазон, полиритмия), но в них также присутствует качество, специфичное для академической музыки (использование секвенций, композиционное равновесие разделов формы) и академической школы исполнительства (профессионализм и виртуозность).

Крайне интересны вопросы применения новых инструментальных приемов и исполнительских средств выразительности, которое происходит одновременно с новыми композиторскими техниками. Стилистические предпочтения и фантазия современных композиторов не только вносят коррективы в устоявшиеся традиционные инструментальные приемы, но и расширяют исполнительские приемы за счет нетрадиционных. В связи с активизацией сонорного эффекта в современных скрипичных произведениях на первый план выходят звуко-тембровые особенности скрипки. Такая трактовка инструмента современными композиторами открывает безграничные возможности как в сфере исполнительских средств выразительности, так и инструментальных приемов.

Постмодернистский метод деконструкции затрагивает как саму форму концерта, так и форму произведения. Исполнитель теперь выступает в роли сотворца, порой словно создающего произведение заново. Прочтение классической музыки зачастую весьма свободное, допускаются сокращения, импровизации, объединение с различными музыкальными текстами. Усиление значения неосновных жанров музыкального творчества (аранжировок, обработок, транскрипций, переложений для неакадемического инструментального состава) доказывает ту большую роль, которую в современном музыкальном искусстве выполняет исполнитель-интерпретатор. Современный исполнитель продолжает романтические традиции парафраз и транскрипций Ф. Листа, Ф. Бузони.

В результате адаптации классических музыкальных произведений к реалиям современной музыкальной культуры появляются такие формы как кавер-версия, ремикс, заимствованные из поп-музыки. Так, кавер-версии Ванессы Мэй способствовали появлению нового направления виртуозного исполнения классической музыки с использованием ритм-групп. Базовое произведение, претерпевающее процесс переложений, обработок, транскрипций, при этом наделяется несвойственными ему стилевыми качествами. Характерной чертой исполнительского стиля современных музыкантов становится стилистическое разнообразие, постоянное расширение границ стиля и жанра. Джаз, рок, этно, поп, хип-хоп, дополняют классический стиль, проявляясь как на уровне интерпретации произведения, так и в имидже музыканта. Концертная практика современных скрипачей отражает общие тенденции развития современного исполнительского искусства к обновлению академического концертного ритуала, созданию новых форм бытования музыки, расширения привычных рамок концерта, преодолению четкого разделения функций композитора, исполнителя, слушателя, обновлению имиджа и сценического поведения музыканта.

Список литературы

Алиева З. Э. Проблема исполнительского стиля в современном скрипичном искусстве // Музыка и время. – 2020. – Т. 2, №1 – С. 43-46.

Будагян, Р. Р. Синтез академических и эстрадных приемов исполнительства в творчестве современных рок-скрипачей Джерри Гудмана и Эдди Джобсона // Вестник музыкальной науки. — 2019. — Т. 2, № 2. — С. 158–164.

Будагян Р.Р. Тенденции развития скрипичного исполнительского искусства на рубеже XX-XXI веков // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017035624 (дата обращения: 23.12.2020).</p>

Зайцева М. Л. и Будагян Р. Р Элементы цифровизации в современном скрипичном рок-исполнительстве // Музыка и время. – 2020. – Т. 2, №1 – С. 39-42.

Зайцева М. Л. и Будагян Р. Р. Синтез академических и неакадемических традиций исполнительства в современном скрипичном искусстве // Музыка и время. — 2019. — Т. 2, № 2. — С. 21–25.