

KULIK ALEXANDER. GENRE AND STYLISTIC CHARACTERISTICS OF GUITAR MUSIC AT THE TURN OF THE XVIII–XIX CENTURIES: TO THE QUESTION OF THE AUTHENTICITY OF PERFORMANCE. In article tendencies in modern guitar performance to authentic interpretation of music of guitar composers of the end XVIII of the beginning of XIX centuries are considered. The reasons of these tendencies which are covered both in historical development of the tool, and in social preconditions of occurrence historical performance are analyzed. The analysis of conformity of performing versions is given to base authentic parameters.

Key words: guitar, historically informed performance, interpretation, style.

УДК : 78.071.2 : 787.61

Ференц Бернат

**«КАРПАТСКАЯ РАПСОДИЯ» ДЛЯ ГИТАРЫ А. ШЕВЧЕНКО:
СПЕЦИФИКА КОМПОЗИТОРСКОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ**

Ференц БЕРНАТ (Ferenc Bernát) народився у 1981 році в Україні на Закарпатті в угорській сім'ї. Після закінчення Ужгородського Коледжу Мистецтв по класу гітари навчався у ХНУМ імені І. П. Котляревського (клас проф. В. Доценка). Брав участь у майстер-класах відомих педагогів: Еде Роут та Етвеш Йозеф (Угорщина), Аньєлло Дезидеріо (Італія), Сергей Корденко (Россія), Іхіро Сузукі (Японія), Перт Залецкий (Польща), Лео Брауер (Куба). Гастролює у багатьох країнах Європи (Угорщина, Україна,

Хорватія, Словачія, Австрія) є членом журі гітарних фестивалів, конкурсів.

У 2007–2008 рр. брав участь у встановленні світового рекорду Гінеса «Найдовший по тривалості гітарний концерт у світі». Окрім сольних виступів грає в ансамблі. Веде педагогічну діяльність у Спеціальній школі мистецтв ім. Бені Егрешиї (Будапешт, Угорщина), тісно співпрацює з Українським Культурним Товариством Угорщини Автор збірки «Дитячі ігри» (характерні твори для класичної гітари). Є автором творів «Угор-

ська Фантазія», Українська балада (на тему «Рідна мати моя»), обробок українських та угорських народних пісень, перекладів для гітари соло творів Д. Задора, Угорського танцю No 5. Брамса. Є лауреатом премії «PRO CULTURA MINORITATUM HUNGARIAE» та премії «ARTISJUS». У його творчому арсеналі – декілька записів на CD («Почуття та Настрої», соло, 2005; «Ліричні мелодії», флейта-гітара, 2009; «Магія гітари», 2011; «Подвійний парафраз», 2012).

Актуальність теми зв'язана з изучением творчества украинских композиторов для гитары, а также – с выявлением позиций исполнительского анализа. «Карпатская рапсодия» для гитары украинского композитора А. Шевченко не только была визитной карточкой самого маэстро, но и представляет собой замечательный образец сольного гитарного произведения. Написанная в 1976–1977 гг. в период после выпуска А. Шевченко исследования «Неукротимые игры фламенко», «Карпатская рапсодия», безусловно, демонстрирует взаимовлияние двух культур – украинской и испанской.

Цель исследования – выявление композиторской специфики и исполнительских особенностей «Карпатской рапсодии» для гитары соло А. Шевченко.

Творчество композитора и исполнителя Анатолия Шевченко¹ чрезвычайно многопланово. Его по праву называли главой одесской гитарной школы, но, кроме этого, он был еще поэтом, художником, музыковедом, организатором гитарных фестивалей и т. д.² Будучи со-

¹ Научной литературы о творчестве А. Шевченко не так много. Основной материал содержится на его персональном сайте [8], в статье словаря «Гитаристы и композиторы» [6], а также в других источниках – [5; 7].

² В 1987 г. как композитор Анатолий Шевченко стал лауреатом конкурса «Гитара-Микрокосм» (Эстергом) за цикл «Rosa tientos» («Прикосновение»), а в 1992 – обладателем «Золотой платы» муниципалитета г. Линареса (Испания). Как музыковед он исследовал творчество И. С. Баха, современный авангард, общие проблемы развития музыкального мышления (см. статью «Думный лад»), историю гитары [11]. Отдельной темой его исследований была культура фламенко (известны его монография «Школа фламенко» (1988), «Неукротимые игры фламенко» (1990) [9; 10]), музыка Античности (известны статьи, эссе «Завещание Орфея», монография «Музыка Эллады», расшифровки древних образцов античной музыки, антология античной музыки).

листом Одесской филармонии, он сыграл несколько монографических концертов³, исполняя произведения самых разных исторических эпох (от античных кифаристов Т. Милетского, Пиндара, Мезомеда, арабских музыкантов Эль Сабио, Адама де ля Аль, композиторов средневековья (Г. де Машо) до Б. Бриттена, А. Караманова, Л. Грабовского, С. Губайдулиной, А. Ван Гоэка.

Его перу принадлежат пьесы для гитары соло («Грустная баллада», «Трансформации», «КраОнера», «Бессарабская фантазия», «Страсти по Себастьяну», «Ниагарские водопады», «Еврейская рапсодия»), концерты для гитары с оркестром⁴, «Полифонические тетради», сюиты («Киммерийская», «Лоркада», «Одессика», «Думы мои», «De natura solaris», «Русская», «Украинская»), циклы («Фонтаны Бахчисарайского дворца», «Детский альбом»). Разные виды его деятельности (исполнитель, композитор, музыкальный теоретик, эссеист и художник) проявились в произведениях для гитары игрой форм, звука, ощущением цвета музыки, пластичных форм. Композиторскому стилю А. Шевченко свойственно: выразительность начальной интонации, использование современной стилистики и виртуозных возможностей инструмента, «аскетичность» высказывания, четкая конструктивность основной идеи.

Все это ярко проявилось в одном из самых известных произведений А. Шевченко – «Карпатской рапсодии», которая демонстрирует глубокое проникновение композитора в музыкальный фольклор⁵.

³ Циклы гитарных концертов: «Антология гитары», цикл «География гитары», «Этнография гитары» (в котором звучали ном, макам, мугам, рага тона, дума), «Загадка о гитаре», «Славянский кант гитары», «Духовный кант», «Музыка Эллады», «Бах и современность», «Музыка при свечах», «В садах Алькасар», «И вновь Москва–Одесса», «Гитарная Одессика», «Музыка фламенко», «Flamenco 2000», «Гитарная фантазия. Эволюция жанра», «Родословная гитары», «Авангард в гитаре», «Думы мои», «Прикосновения», «Лоркада», «Мастер и гитара», «Contra viento», «Гитарная одиссея» и т. д.

⁴ На сайте композитора дан перечень его произведений, в который входят симфонические поэмы и кантаты, вокальные циклы, экспериментальная музыка. Одним из самых популярных произведений стала сюита «Одессика» («Прогулка по Дерибасовской», «Молдаванка и Пересыпь», «Отзвуки Ланжерона», «Юморина»). Его произведения входят в репертуар многих концертирующих гитаристов.

⁵ Известны как более ранние, так и более поздние произведения с подобными

«Карпатская рапсодия» – часть «Украинской сюиты»⁶ – воспекает родную землю и передает своеобразное ощущение композитором карпатского мелоса⁷. Кстати, тема «Карпатской рапсодии» («Вітер з полонини») была положена в основу цикла для гитары испанского композитора Ф. Куэнка Моралеса «Evocacion y Fuga con Taranta sobre un tema de Anatolio Shevchenko». Известен и факт того, что А. Шевченко посвятил «Карпатскую рапсодию» украинскому гитаристу Валерию Петренко⁸.

Рассмотрим композиционные особенности произведения, связанные с жанровой спецификой. «Рапсодия»⁹, как известно, чаще всего – одночастное произведение, имеющее свободную форму. Существует два типа рапсодий – листовский (тип фантазии на народные темы в «импровизационном» стиле, с чередованием разнохарактерных эпизодов на народно-песенном материале) и брамсовский (своеобразные поэмы-настроения). Если Ф. Лист мыслил рапсодию как эпический жанр преломленный сквозь виртуозный композиторский стиль самого автора, то И. Брамс мыслил рапсодию лирически, через показ психологической атмосферы и настроения¹⁰.

названиями: Рапсодия «Думка-шумка» Н. Лысенко, «Украинская рапсодия» для скрипки с оркестром В. Безкоровайного (1961), «Карпатская рапсодия для оркестра» Л. Колодуба, «Карпатская рапсодия» для скрипки и фортепиано М. Скорика, «Гуцульская рапсодия» А. Андрушко для гитары соло (посв. Л. Виташиному) и др.

⁶ II ч. – «Серенада», III ч. – «Каприччо».

⁷ Образ Украины многообразно представлен в творчестве А. Шевченко. К условному «украинскому циклу» относятся «Киммерийская легенда», «Святковий ранок», «Интермеццо», «Серенада», «Каприччио» – везде улавливаются интонации народных мелодий («Дошкі», «Вечір на дворі», «Пливе човен»). Меланхолией овеян «Фонтан слез», поэзией – «Буря на Черном море».

⁸ Кстати, автор данной статьи под впечатлением «Карпатской рапсодии» А. Шевченко написал собственное произведение – Венгерскую рапсодию для гитары с оркестром.

⁹ Слово «рапсодия» греческого происхождения, обозначало поэта-певца, декламирующего свои стихи.

¹⁰ В гитарном творчестве рапсодии писались многими композиторами XX века. Например, известна Рапсодия для гитары с оркестром М. Теодоракиса, «Рапсодия гор» А. Агибалова, концерт для гитары с оркестром «Андалузская рапсодия» А. Муньича, Рапсодия для гитары с оркестром М. Мурадовой, рапсодия для гитары «Ойме» Н. Кошкина и др.

«Карпатская рапсодия» презентует ярко выраженную национальную стилистику¹¹. Темброво гитара подражает в этом произведении некоторым инструментам (композитор блестяще находит приемы исполнения, при которых возникают ассоциации с экспрессивным народным исполнительством). Помимо этого, в рапсодии находят свое преломление виртуозность и полифоничность как черты стиля композитора.

Для понимания и исполнения «Карпатской рапсодии» чрезвычайно важны уже первые четыре такта. «Карпатская рапсодия» начинается с «позывных» фанфар (такты 1–2), вызывающих ассоциацию со звучанием трембит или цимбал. Цимбальное звучание подчеркнуто и далее – в тт. 3–4, презентующих типичный цимбальный пассаж (как и в дальнейшем – в тт. 7–8, 11–12). Все это плюс малые секунды, трели на повышенных IV и V ступенях (*ais-h*) и повышенная VI ступень (*cis*) с самого начала произведения придает ему типичный карпатский характер, дух свободного музицирования народных музыкантов (см. *Пример 1*).

Пример 1.

А. Шевченко объединил в этом произведении черты украинского стиля и стиля фламенко (неотъемлемой частью гитарного фламенко являются те же приемы и интонации, которые были описаны выше).

Первые же такты презентуют и специфическую гитарную фактуру Рапсодии: тремолирование (верхний голос) составляет подголо-

¹¹ Сошлемся на слова А. Козаренко, который определяет «национальный музыкальный язык» как «этнохарактерну семіотичну систему, що володіє певною автономністю щодо зовнішніх історичних парадигм» [3, с. 11].

сок, основная мелодия излагается в среднем голосе, отдельные звуки которой также тремолируются, нижний голос – типичный тянущийся бас. Так проявляется свойственная многим произведениям Шевченко полифоничность. Возникает ощущение, что играет не один инструмент, а целый ансамбль. Кроме того – ансамбль типа «троїстих музик»: бас-мелодия и фактурное заполнение.

Дальнейшее развитие варьирует интонационное зерно произведения, его мелодический и ритмический модус. С т. 17 начинается новый раздел (3/4). В мелодической линии опять появляются интонации *a-cis-h* и повышенная VI ступень *cis*, но как бы в укрупнении. С точки зрения техники композитор использует здесь нестандартное тремоло (не тройное, а четверное): если играть вместе с басом, то звучат не квартолы, а квинтолы (бас плюс четверное тремоло) – очень редкий прием в академической гитаре, но особенный – в стиле фламенко¹² (см. *Пример 2*).

Пример 2.

Автор дает указание тремоло играть пальцами *i-m-a-i*. Исходя из того, что произведение написано для классической гитары (а тройное тремоло исполняется обычно *a-m-i*), на наш взгляд, оптимальным для исполнителя будет аппликатура для четверного тремоло *i-a-m-i* или *a-m-i-a* (*a-m-i-m*).

¹² По словам Н. Шевченко (в беседе с автором статьи), А. Шевченко наряду с тремоло вводит и расгеадо /*rasgueado* (прием игры, при котором один или несколько пальцев правой руки извлекают одновременно несколько звуков, используя при этом внешнюю сторону ногтя). Это очень сложный гитарный прием, но Н. Шевченко утверждает, что в этих тактах выписано именно расгеадо, которое композитор вводит впервые.

Следующий раздел – **Allegretto Accelerando (poco a poco)** – в соответствии с традициями жанра представляет собой контраст предыдущему музыкальному материалу. Он построен на интонациях закарпатской коломыйки (см. *Пример 3*):

Пример 3.

Еще один жанровый прототип этого интонационного материала – закарпатский ритуальный танец (на это указывает акцентная ритмика, повторяющиеся ритмические синкопированные структуры).

Тема коломыйки развивается, появляется ритмическая фигура «септоль плюс две триоли» (на арпеджио, 2/4). На наш взгляд, именно этот раздел соответствует подназванию произведения («Вітер з полонини»). Арпеджио создают эффект подражания ветру. Постепенное увеличение темпа приводит к разделу **Patetico**. Он исполняется вновь приемом расгеадо (типичным для фламенко). Это – кульминация пьесы: начальная мелодия звучит в верхнем голосе аккордовой фактуры, тремолирование которой создает эффект урагана (см. *Пример 4*).

Пример 4.

Кульминация приводит к возвращению темы «коломыйки» (дикого танца) в разделе Grave.

После танца словно наступает затишье (раздел *Andante sostenuto*) и возвращается начальный тематизм: выдержанные аккорды, интонации с повышенной IV и VI ступенями. Оканчивается раздел звуком *h* флажолетом на 12-ом ладу второй струны – словно последняя

капля дождя падающая с ветви. Движение замирает на уменьшенном аккорде с репетицией в мелодии ноты *e*. Эти и подобные приемы постоянно поддерживают тот народный дух, о котором говорит и жанровое имя («рапсодия»), и название «Карпатская».

Возвращение начальной темы (Темпо I) обрамляет произведение, придавая ему, построенному на чередовании разнохарактерных эпизодов, черты целостности. Кроме того, возвращение темы создает своеобразных пространственный эффект.

Выводы. В чем же состоит специфика композиторской интерпретации «Карпатской рапсодии» А.Шевченко?

Во-первых, избранный композитором жанр рапсодии дал возможность объединить контрастный тематизм в рамках целостной музыкальной формы. Произведение сохраняет связь с жанровыми истоками – рапсодией, что проявляется в наличии нескольких контрастных разделов и свободе построения. Авторская стилевая черта – возникновение начальной темы в конце произведения, что придает ему черты завершенности. Истоки жанра лежат в искусстве рапсодов Древней Греции – певцов о происшедших событиях. А. Шевченко ощущает себя именно таким «певцом»-рапсодом, повествующим о прекрасной природе и земле Карпат. Это ощущается в свободе изложения (этому восприятию способствует и частая смена размеров: 4/4, 3/4), спонтанности, импровизационности и выделенности мелодической линии (голосе «певца»). Несмотря на полифоничность фактуры, свойственную произведениям А. Шевченко, движением основной мелодической интонации пронизана вся «Карпатская рапсодия». Полифоничность проявляется в подголосочности, что, исходя из особенностей стиля композитора, связана еще и с культурой фламенко (например, в применении приема расгеадо – приема игры, при котором один или несколько пальцев правой руки извлекают одновременно несколько звуков). Подобное слышание гитарной фактуры позволяет композитору темброво обогатить гитару – мы словно слышим не один инструмент, а целый ансамбль. Гитара имитирует звучание «трёхстих музик» и с использованием типичных для них приемов (тремоло, «гудение» баса).

Специфика композиторской интерпретации в «Карпатской рапсодии» проявляется также в особенном национальном слышании

А. Шевченко. Его композиторскому стилю, как указывалось выше, свойственна выразительность начальной интонации, что ярко слышно в данном произведении. Так, начальные «фанфары», использование трелей на повышенных IV и V ступенях (*ais-h*), повышенная VI ступень (*cis*) не только вызывают ассоциацию со звучанием цимбал, но и презентуют ярко национальную интонацию (гуцульский минорный лад). К характерным чертам гуцульского фольклора можно отнести и принцип неспешного разворачивания музыкальной мысли. Можно говорить о том, что в «Карпатской рапсодии» композитором создан своеобразный «словарь» национальных интонаций (по А. Козаренко – «словарь» – интегральная составляющая национального музыкального языка [3]). Избранный композитором принцип развития (экспонирование основной темы и ее вариантное изменение) присущ народному творчеству.

С точки зрения исполнительской специфики «Карпатская рапсодия» объединяет черты исполнения в академическом стиле и стиле фламенко, отдельные элементы которого (например, прием *расгеадо*) придают произведению своеобразие. Вторым важным качеством исполнения Рапсодии считаем виртуозность, которая проявлена в полифоничности фактуры и использовании приемов четверного тремоло, арпеджио и др. Наконец, третья исполнительская особенность произведения – слышание гитары как целого ансамбля (во всяком случае, авторское исполнение «Карпатской рапсодии»¹³ позволяет сделать именно такой вывод).

Таким образом, в данном произведении ярко проявляется национальное своеобразие. Колорит двух культур – украинской и культуры фламенко – органично объединен автором в единое целое. По словам Л. Билозуб, профессионализм музыкального языка объясняется «*до-сконалістю музичного мислення, особливостями музичної мови як засобу реалізації художньої виразності й широкого діапазону музичних інтонацій*» [1, с. 30]. Автор продемонстрировал нестереотипное восприятие национальной (фольклорной) интонации. Закономерно, что композитор сконцентрировал в своей музыке не только образ родины, но и ощущение ее драматического прошлого, безграничной талант-

¹³ См. видео на ресурсе YouTube: <http://www.youtube.com/watch?v=1aAw39vCETU>.

ливости ее народа и не прерывающейся связи поколений. Глубокое проникновение композитором в традиции народного музицирования позволило А. Шевченко создать блестящую пьесу для гитары соло, которая стала украшением репертуара многих гитаристов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Білозуб Л. Національна музична мова українських композиторів ХХ–ХХІ ст. / Л. Білозуб // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. — Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. — Вип. 18. — 2012. — Т. 1. — С. 25–31.

2. Галушко М. И вторит мужскому вздоху открытая грудь гитары [эл. ресурс] / М. Галушко. — Режим доступа : http://www.odessapassage.com/passage/magazine_details.aspx?lang=eng&id=34499.

3. Козаренко О. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку : автореф. дис... д-ра мист-ва : 17.00.03 / О. В. Козаренко ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. — К., 2001. — 36 с.

4. Кушнірук О. Рефлексія національного в музичному дискурсі [ел. ресурс] / О. Кушнірук. — Режим доступа : <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27655/05-Kushniruk.pdf?sequence=1>.

5. Савицкая О. Гитары многоцветная палитра [эл. ресурс] / О. Савицкая // Зеркало недели. — 2.04.1999. — Режим доступа : http://gazeta.zn.ua/CULTURE/gitary_mnogotsvetnaya_palitra.html.

6. Шевченко Анатолий [эл. ресурс] / А. Шевченко. — Режим доступа : <http://www.abc-guitar.narod.ru/pages/shevtschenko.htm>.

7. Шевченко А. [эл. ресурс] / А. Шевченко. — Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki/Шевченко,_Анатолий_Антонович.

8. Шевченко А. [эл. ресурс] / А. Шевченко. — Режим доступа : <http://www.shevchenko.odessa.ua/>.

9. Шевченко А. Неукротимые игры фламенко [эл. ресурс] / А. Шевченко. — Режим доступа : <http://www.flamenco.ru/articles/shevchenko1>.

10. Шевченко А. Неукротимые игры фламенко / А. Шевченко // Гитарист. — 1998. — № 1. — С. 69–70.

11. Шевченко А. Формирование гитары в контексте общего процесса развития музыкальной культуры / А. Шевченко // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. — Гітара як звуковий

образ світу: виконавське мистецтво та наука : зб. наук. праць. Харків : ХДУМ ім. І. П. Котляревського. — Вип. 23. — С. 5–9.

БЕРНАТ Ф. «КАРПАТСКАЯ РАПСОДИЯ» ДЛЯ ГИТАРЫ А. ШЕВЧЕНКО: СПЕЦИФИКА КОМПОЗИТОРСКОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. Исследуется специфика преломления фольклорных интонаций (украинской и испанской) в произведении украинского гитариста и композитора А. Шевченко с точки зрения композиторской и исполнительской интерпретации.

Ключевые слова : рапсодия, композиторская интерпретация, композиторский стиль, украинская гитарная музыка.

БЕРНАТ Ф. «КАРПАТСЬКА РАПСОДИЯ» ДЛЯ ГІТАРЫ А. ШЕВЧЕНКА: СПЕЦИФІКА КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТА ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. Досліджується специфіка втілення фольклорних інтонацій (української та іспанської) у творі українського гітариста і композитора А. Шевченка з точки зору композиторської та виконавської інтерпретації.

Ключові слова: рапсодія, композиторська інтерпретація, композиторський стиль, українська гітарна музика.

BERNAT F. «CARPATHIAN RHAPSODY» FOR GUITAR A. SHEVCHENKO: SPECIFICITY COMPOSING AND PERFORMING INTERPRETATION. The specificity of refraction folk intonations (Ukrainian and Spanish) in the product Ukrainian Shevchenko guitarist and composer in terms of composing and performing interpretation.

Key words: Rhapsody, compositional interpretation, musical style, Ukrainian guitar music.