

ПРЕТВОРЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ МОЛДОВЫ В КОНЦЕРТЕ ДЛЯ НАЯ И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ТЕОДОРА ЗГУРЯНУ

PERPETUAREA TRADIȚIILOR NAȚIONALE DIN MOLDOVA ÎN CONCERTUL PENTRU NAI ȘI ORCHESTRA SIMFONICĂ AL LUI TEODOR ZGUREANU

NATIONAL FOLK MUSIC TRADITIONS IN TEODOR ZGUREANU'S CONCERTO FOR NAI (ROMANIAN PAN FLUTE) AND ORCHESTRA

ТАТЬЯНА МУЗЫКА,

преподаватель,

Академия музыки, театра и изобразительных искусств

CZU 785.6.02:780.641.1(478)

Данная статья посвящена концерту для ная с оркестром Теодора Згуряну. В ней впервые даётся музыковедческий анализ данного сочинения с точки зрения претворения традиций неофольклоризма и полистилистики. Особое внимание автор уделяет характеристике музыкальной драматургии и средствам выразительности данного сочинения в синтезе с современными приёмами композиторской техники.

Ключевые слова: симфоническое творчество, неофольклоризм, музыкальная драматургия, традиции, композиция, музыкальный язык, фольклорный колорит, каденция, партитура

Articolul prezintă o primă examinare a Concertului pentru nai și orchestra de Teodor Zgureanu în contextul tradițiilor neofolclorice și polistilistice. Analiza se concentrează pe caracteristica dramaturgiei muzicale și mijloacelor expresive a Concertului în sinteză cu tehnica componistică modernă.

Cuvinte-cheie: creație simfonică, neofolclorism, dramaturgie muzicală, tradiții, compoziție, limbaj musical, coloritul folcloric, cadență, partitură

This article presents the first musicological analysis of Teodor Zgureanu's concerto for nai (Romanian pan flute) and orchestra. The analysis places the concerto within the context of the neofolkloric and polystylistic tradition. Its main focus is to identify the concerto's dramatic structure and its main means of expression in relation to the modern compositional techniques.

Keywords: symphonic oeuvre, neofolklorism, musical dramaturgy, traditions, composition, musical language, folkloric specificity, cadence, score

Концерт для ная и симфонического оркестра Теодора Згуряну стал значительный вкладом композитора в этот жанр отечественной музыки XX–XXI веков. Данное произведение является уникальным примером симфонической трактовки ная — истинно национального инструмента Молдовы и Бессарабии, имеющего глубокие исторические корни. Оно посвящено одному из выдающихся наистов республики В. Йову. Идея его создания возникла под впечатлением выдающегося мастерства этого исполнителя.

Симфоническое творчество Теодора Згуряну отличается широким диапазоном. Наряду с хоровыми произведениями, которые представляют собой ведущую сферу наследия композитора, особое место в нём принадлежит жанрам симфонической музыки. К ним относятся две симфонические поэмы программного характера *Mărire Burebista*, *Lumina din lumina*, опера *Decebal*, три сольно-концертных сочинения: Концерт для лирико-колоратурного сопрано с оркестром на стихи В. Александри *La-al Moldovei dulce soare*, Концерт для саксофона с оркестром, Концерт для ная с оркестром, симфонические картины *Simfonia copiilor*, *Ecou dacice* [1, с. 72–73].

В этом ряду Концерт для ная с симфоническим оркестром заслуживает особого внимания, явившись результатом обращения автора к уникальным, историческим истокам исконно национального инструментального творчества наших предков — даков и лэутаров.

Музыкальный материал Концерта основан на синтезе неофольклорных традиций со средствами и приёмами современной композиторской техники, причём как в жанрово-драматургической сфере, так и на уровне музыкального языка.

Структура данного сочинения представляет собой трёхчастную композицию, которая, однако, трактована автором не совсем традиционно. Её центр сосредоточен во второй части, которая включает два контрастных эпизода и каденцию. Наряду с этими эпизодами и авторской каденцией, вторая часть содержит и свободную импровизацию солиста, так называемую “невписаную каденцию”, которая практиковалась в доклассическую эпоху.

Музыкальная драматургия Концерта имеет целенаправленный характер развития по типу бетховенской: от мрака к свету. Лирико-психологический драматизм первой части сменяет контрастное сопоставление танцевального и песенного разделов во второй части. Завершает композицию Концерта жизнеутверждающий финал.

Музыка первой части Концерта носит сумрачно-трагический характер. В ней преобладают декламационно-медитативные интонации философской направленности. Данное настроение композитор убедительно создаёт благодаря использованию в партии оркестра и солирующего инструмента дожнообразных интонаций, обыгрывания интервала увеличенной секунды, переменного лада и модальной гармонии. Музыкальный материал первой части Концерта является своеобразной экспозицией интонационно-ладовой основы тематизма всего сочинения. Мелос, аккордика и полифония первой части, как и всего сочинения, основывается на диатонике ладов народной музыки, варьировании интонаций тритона, увеличенной секунды, септимы и их вертикализации. Данная интонационно-ладовая структура является определяющей для музыкального языка данного сочинения и максимально созвучна выразительным средствам современной музыки [2, с. 16].

Основная тема первой части изложена в партии солирующего инструмента и обладает ярко выраженным фольклорным колоритом. Аллюзии на молдавскую дойну возникают в ней благодаря метроритмической переменности, богатой мелизматике и использованию характерного для данного жанра одноимённого миноро-мажорного лада с двумя увеличенными секундами, а также импровизационному характеру её изложения.

Вторая часть Концерта вносит резкий контраст. Она открывается игровой интермедией, содержание которой связано с картиной детских, наивных воспоминаний. Основная тема вступления создаёт аллюзию на народный танец *hostropăţ*. Этот эффект достигается благодаря использованию в теме размера $5/8$, острого, пунктированного ритма, подчёркнутого форшлагами, а также колоритной фактуры сопровождения. Она представлена остиной ритмо-формулой в партиях струнных с ремаркой *Con legno*, деревянного барабана, и носит озорной, задорный характер.

Как известно, для народного танца *hostropăţ* характерен размер $7/16$. Однако, его переинтонирование в размере $5/8$ в данном вступительном размере является своеобразным авторским вариантом этого танца и оправдано тем, что интерлюдия предвосхищает очень проникновенную по своему характеру музыку второй части.

Центральный раздел второй части — колыбельная, — по своему жанру и характеру представляет собой *cântec de jale*. Её основной темой является цитата молдавской народной песни *Cucuşor cu pană sură*. Проникновенный характер мелодии воспроизводит болезненный плач брошенного ребёнка. Ведущая роль в создании этого образа принадлежит партии солирующего инструмента. Для неё характерен речитативно-декламационный склад изложения, ладотональная вариантность лидийского и дорийского наклонений. Дуэт вибратофов, предваряющий и сопровождающий основную тему солиста, тембрально создаёт впечатление ирреального, неземного её звучания, как бы парящего в атмосфере.

Завершающий раздел второй части включает каденцию солирующего инструмента. Её основой становятся ведущие интервально-тематические комплексы сочинения с ярко выраженным фольклорным колоритом. Музыкальный материал каденции представляет собой интересный пример авторской трактовки традиций неофольклоризма.

В жанровом отношении она является свободной импровизацией в духе *ciocârlie*, основанной на претворении ритмоинтонационных оборотов народной музыки, преломлённых

сквозь призму современных приёмов композиторской техники. Среди них: четвертитоны, полиритмия, сонорные эффекты, а также характерные для наей исполнительские приёмы — *frulato*, *secco*, многочисленные мелизмы.

Завершает этот раздел так называемая “невписанная” каденция, которая практиковалась в доклассическую эпоху. В ней солист реализует свободную импровизацию, демонстрируя своё исполнительское мастерство и технические возможности инструмента.

Заключительный раздел каденции носит полифонический характер. Здесь соло наей перерастает в квинтовый дуэт с тараготом, сопровождаемый оркестровым противосложением к теме, звучащим на фоне тонического органного пункта.

Третья часть Концерта представляет собой лучезарный, оптимистический финал. Её основная тема выдержана в характере весёлой хоры. Остинатность фактуры сопровождения, острый синкопированный ритм, бурдонные квинты в партиях альтов и труб, имитирующих звучание чимпоия, ярко отражают экспрессию народного танца.

Логическим завершением оптимистической концепции всего сочинения становится цитирование во втором разделе финала народной песни *Bordeiaş, bordei, bordei*, как эталона национального оптимизма. Автор мастерски сохраняет исконно фольклорный колорит данной темы, благодаря её изложению в партиях тарагота в диалоге с наем.

Реприза трёхчастной композиции финала заслуживает особого внимания с точки зрения воплощения в её материале таких современных приёмов композиторской техники, как полиритмия, кластеры, гетерофония. Гармоническая ткань оркестрового сопровождения основывается на интервальной вертикализации фольклорной темы. В ходе развития этот процесс усложняется появлением вводнотоновых, хроматических созвучий в их полиритмическом сочетании. Благодаря этим средствам композитор достигает максимальной динамизации музыкального материала в репризе, которая становится своеобразным апофеозом произведения.

В заключение необходимо отметить, что Концерт для наей с оркестром в контексте симфонического творчества Теодора Згуряну отражает характерные особенности стиля композитора. Образно-тематическое содержание сочинения созвучно интонационно-выразительным средствам симфонических поэм и картин автора и основано на синтезе национальных и общеевропейских традиций. Оно содержит аллюзии на фольклорные жанры, а также цитаты песенных народных мелодий.

Приложение

Перечень симфонических произведений Теодора Згуряну:

1. *Mărire a Burebista* — симфоническая поэма, 2001.
2. *Lumina din lumină* — симфоническая поэма, 2001.
3. *Rapsodia* для симфонического оркестра, 2002.
4. *Simfonia Eminescu*, 2007.
5. *Концерт для колоратурного сопрано с оркестром*, 2008.
6. *Концерт для наей с оркестром*, 2010.
7. *Концерт для саксофона с оркестром*, 2012.
8. *Simfonia copiilor. Patru tablouri simfonice*, 2015.
9. *Ecouri dadice. Patru tablouri simfonice*, 2015.

Библиографические ссылки

1. MUZĂŢA, T. Evoluția creației componistice a lui Teodor Zgureanu. În: *Învățămintul artistic — dimensiuni culturale: conf. de totalizare a activității ș. -diactice a profesorilor* [АМТАР] (an. 2002). Chișinău: Grafema Libris, 2002, pp. 71–76.
2. ХОЛОПОВА, В., ЧИГАРЁВА, Е. Первый скрипичный концерт. В: *Альфред Шнитке*. Москва: Советский композитор, 1990, с. 14–20.